"MIS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS"

1er Grado Secundaria

I E
ESTHER ROBERTI GAMERO
INICIAL - PRIMARIA - SECUNDARIA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL ABANCAY

Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA

LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS:

Los lenguajes artísticos constituyen sistemas simbólicos mediante los cuales el ser humano expresa ideas, emociones y visiones del mundo. Estos lenguajes no se limitan a la comunicación verbal, sino que apelan a la percepción sensorial como vía esencial de conocimiento y experiencia estética. A través de la percepción, las formas artísticas se transforman en sensaciones; estas sensaciones devienen emociones y, cuando se conceptualizan, se convierten en sentimientos. Así, los lenguajes artísticos median entre la subjetividad individual y la experiencia colectiva de lo sensible, movilizando respuestas emocionales e intelectuales en el receptor. En el ámbito educativo, especialmente en el nivel secundario, los lenguajes artísticos se estructuran en diversas categorías que permiten un abordaje sistemático y enriquecedor del arte como disciplina formativa.

1. Lenguajes Visuales. Incluyen disciplinas que utilizan principalmente la vista como canal de percepción. Aquí se abordan:

- **Dibujo:** Técnicas y estilos, materiales diversos.
- **Pintura:** Uso de medios como acuarela, óleo y acrílico; teoría del color y composición.
- **Escultura:** Modelado en arcilla, piedra o metal; estilos escultóricos.
- **Grabado:** Xilografía, linografía, aguafuerte; creación de ediciones.
- **Cerámica:** Modelado, cocción, creación artística y funcional.
- **Diseño Gráfico:** Principios de diseño, herramientas digitales, creación de piezas visuales.

2. Lenguajes Musicales. Expresan ideas y emociones mediante sonidos organizados:

- **Teoría Musical:** Notación, escalas, modos y acordes.
- **Lectura Musical:** Solfeo, lectura a primera vista y dictado musical.
- **Ejecución Instrumental:** Técnica y repertorio en diversos instrumentos.
- **Interpretación Musical:** Estilos, épocas y análisis expresivo.
- **Canto:** Técnica vocal, repertorio solista y coral.
- **Armonía y Contrapunto:** Análisis y composición tonal y modal.

3. Lenguajes Escénicos. Fusionan corporalidad, voz y espacio para representar emociones y narrativas.

a. Danza:

- **Teoría Estética:** Historia y análisis de estilos coreográficos.
- **Expresión Corporal y Conciencia Corporal:** Movimiento expresivo, control postural y prevención de lesiones.
- **Composición Coreográfica:** Estructuración del movimiento en el espacio-tiempo.
- **Apreciación Estética:** Crítica y valoración de la danza como arte.

b. Teatro:

- **Teoría Estética del Teatro:** Estilos, corrientes y evolución del arte dramático.
- **Expresión Vocal, Facial y Gestual:** Herramientas expresivas del actor.
- **Construcción de Personajes y Dramaturgia:** Creación textual y performativa.
- **Apreciación Estética Teatral:** Valoración crítica de montajes y estilos interpretativos.

Esta clasificación permite una comprensión más integral de los lenguajes artísticos y su aplicación pedagógica, así los estudiantes desarrollan competencias creativas, comunicativas y reflexivas, fundamentales para su formación integral y para el ejercicio de una ciudadanía estética y crítica (Eisner, 2002; Hernández, 2000).

Título: La mirada me distrae
Técnica: Mixta (lapiceros y tintas)
Medidas: A4

SESIÓN 01: Introducción a los Lenguajes Visuales.

El concepto de **lenguajes visuales** hace referencia a los sistemas de signos que se valen de imágenes, formas, colores y composiciones para comunicar mensajes, emociones o ideas sin necesidad del lenguaje verbal. En el primer grado de secundaria, los lenguajes visuales se trabajan como herramientas esenciales para que los estudiantes exploren su mundo interior, su entorno y su cultura a través de procesos creativos y expresivos. Según Dondis (1973), los lenguajes visuales son "una forma de codificación y decodificación de mensajes a través de signos visuales organizados mediante principios perceptivos y estéticos". En la educación artística, esto significa permitir a los estudiantes interpretar, crear y reflexionar sobre producciones visuales, lo cual desarrolla su pensamiento crítico, su sensibilidad y su creatividad. Estos lenguajes son fundamentales para el **desarrollo artístico, cognitivo y emocional** de los estudiantes, ya que los ayudan a canalizar sus experiencias y emociones, fortalecen su identidad cultural y fomentan la apreciación del arte en sus múltiples manifestaciones (Hernández, 2000).

Clasificación de los lenguajes visuales (disciplinas)

1. Dibujo

El dibujo es una de las formas más elementales y universales de expresión gráfica. Utiliza **líneas, formas y puntos** para representar ideas, objetos o sensaciones en una superficie bidimensional. Es un medio fundamental en la educación artística inicial, porque permite representar lo que se observa o imagina.

- **Dibujo lineal**: Utiliza líneas puras para representar contornos y estructuras. Es esencial para el desarrollo de la observación y la coordinación motora.

- **Dibujo geométrico**: Usa formas regulares (círculos, triángulos, cuadrados) y es ideal para introducir nociones de simetría, proporción y composición.

- **Dibujo artístico**: De carácter libre y expresivo, permite al estudiante representar su mundo interior con mayor subjetividad.

A ello sostiene que: *"El dibujo no solo sirve para representar, sino también para pensar visualmente."* (Arnheim, 1974).

2. Pintura

La pintura implica el uso de **colores, texturas y técnicas** aplicadas con pinceles, esponjas o directamente con las manos. Este lenguaje promueve la expresión de emociones a través del color y la forma, y permite experimentar con diferentes técnicas como:

- **Acuarela**: Pintura translúcida sobre papel.
- **Témpera o gouache**: Más opaca, ideal para escolares.
- **Óleo**: Técnica tradicional de secado lento, ideal para niveles avanzados.

La pintura también estimula la percepción cromática y el sentido de la armonía y el contraste visual (Berger, 2000).

3. Escultura

Es la creación de formas en tres dimensiones utilizando materiales como arcilla, madera, yeso o papel maché. La escultura fomenta la comprensión del **espacio, el volumen y la proporción**, y ofrece a los estudiantes una experiencia táctil con los materiales, fortaleciendo la motricidad y la percepción espacial. Según Gardner (1993), el pensamiento visual-espacial es una forma de inteligencia que se desarrolla especialmente a través de actividades como la escultura.

4. Cerámica

La cerámica es un arte ancestral que utiliza **arcilla moldeada y cocida** para crear objetos utilitarios o decorativos. En el nivel escolar, permite a los estudiantes explorar texturas, formas orgánicas e incluso técnicas de decoración como el esgrafiado o el bruñido.
La manipulación de arcilla favorece el desarrollo sensorial y emocional, al mismo tiempo que introduce nociones de diseño y funcionalidad (Sullivan, 2005).

5. Grabado

El grabado es un conjunto de técnicas que permiten **reproducir imágenes múltiples** a través de matrices. Entre las técnicas más accesibles están:

- **Xilografía**: Talla en madera.
- **Litografía**: Impresión sobre piedra o plancha.
- **Intaglio**: Técnica de incisión sobre metal.
- **Plastigrafía**: Grabado sobre superficies plásticas o sintéticas, más accesible en el entorno escolar.

Estas técnicas fomentan la comprensión del proceso artístico, la paciencia y el trabajo meticuloso.

6. Fotografía

La fotografía es un medio visual que captura la realidad mediante el uso de cámaras. A nivel educativo, se puede introducir como una forma de **documentar la realidad**, desarrollar el sentido de encuadre, luz y narrativa visual. También puede emplearse como herramienta para la reflexión sobre el entorno o la identidad. *"La fotografía permite una mirada crítica y creativa del entorno cotidiano."* (Fontcuberta, 2011).

7. Diseño gráfico

Aunque más complejo, el diseño gráfico puede abordarse desde sus fundamentos básicos: **composición, color, tipografía e imagen**. Se trata de organizar elementos visuales para comunicar ideas o mensajes, lo que desarrolla habilidades comunicativas y estéticas. Los estudiantes pueden trabajar con afiches, collages o presentaciones visuales que integren texto e imagen, fomentando la creatividad y la alfabetización visual (Lupton, 2017). **Actividad: En cada imagen completa los nombres:**

SESIÓN 02: Explorando las Disciplinas Artísticas: Viaje a Través de las Formas de Expresión.

Las disciplinas artísticas en los lenguajes visuales se refieren a un conjunto de prácticas que utilizan elementos como el punto, la línea, la forma, el color, la textura, el volumen y el espacio para comunicar ideas, sentimientos o narrativas por medio de imágenes. Estas disciplinas permiten explorar la percepción, la sensibilidad y la capacidad de representación del ser humano, consolidándose como medios esenciales para el desarrollo integral en el ámbito educativo y cultural. En el contexto educativo, los lenguajes visuales promueven el pensamiento crítico, la creatividad y la valoración del patrimonio artístico y cultural. Según Efland (2002), la educación artística visual contribuye al desarrollo cognitivo y afectivo al permitir que los estudiantes creen y analicen imágenes como formas de conocimiento y expresión. Estas disciplinas, además, estimulan la observación, la planificación, la precisión técnica y la autonomía creadora (Barret, 2011). Las principales disciplinas en los lenguajes visuales incluyen:

Ejercicios Visuales

Los ejercicios visuales consisten en actividades formativas que entrenan la percepción visual, la composición, el uso del color y las técnicas básicas del dibujo y la pintura. Estos ejercicios pueden ser prácticas de sombreado, representación de volumen, escalas cromáticas o composiciones espaciales. Son fundamentales para el aprendizaje progresivo de las demás disciplinas. Una frase precisa al respecto: *"La práctica constante de ejercicios visuales permite al estudiante mejorar su coordinación mano-ojo, desarrollar sensibilidad estética y comprender la estructura visual de su entorno"* (Arnheim, 1974).

1. Dibujo

El dibujo es la base de todas las disciplinas visuales. Consiste en la representación gráfica de objetos, figuras o ideas utilizando líneas, formas y tonos. Puede realizarse con lápiz, carboncillo, tinta, entre otros. *"El dibujo no solo es una herramienta de representación, sino también un medio para pensar visualmente y resolver problemas creativos"* (Goldstein, 2005). En educación, el dibujo fortalece la observación y el pensamiento espacial, y se aplica tanto en expresiones figurativas como abstractas.

2. Pintura

La pintura utiliza pigmentos de color sobre superficies como papel, lienzo, madera o muro. Integra elementos visuales como el color, la luz, la textura y el movimiento. Abarca técnicas como la acuarela, el óleo, el acrílico y el temple. *"Pintar es componer visualmente emociones en un espacio plano, y esto implica dominar el color, la forma y la intención expresiva"* (Gombrich, 1997). En el aula, permite explorar la mezcla de colores, las emociones y las narrativas visuales.

3. Grabado

El grabado es una técnica de reproducción de imágenes a partir de una matriz, usualmente en metal, madera o linóleo, que se entinta y se prensa sobre papel. Existen técnicas como el xilograbado, la calcografía y la serigrafía. *"El grabado introduce al estudiante a los procesos de reproducción y diseño gráfico, así como a la noción de huella y repetición visual"* (Ivins, 1953). Además, fomenta el trabajo meticuloso y la planificación previa.

4. Cerámica

La cerámica es el arte de modelar el barro u otros materiales arcillosos para crear objetos funcionales o escultóricos. Involucra procesos como el modelado, el secado, el esmaltado y la cocción. *"La cerámica es tanto una técnica artesanal como una forma artística que fusiona lo táctil con lo visual en objetos tridimensionales"* (Peterson, 2000). Fortalece la motricidad fina, la paciencia y la creatividad.

5. Escultura

La escultura es una disciplina tridimensional que implica modelar, tallar o ensamblar materiales como arcilla, piedra, madera o metal para crear formas expresivas o realistas. *"La escultura enseña a comprender el espacio desde el volumen, el equilibrio y la proporción corporal o simbólica"* (Read, 1956). A través de ella, se desarrolla la conciencia espacial y la sensibilidad volumétrica.

6. Fotografía

La fotografía es el arte de capturar imágenes a través de medios ópticos y digitales. No solo registra la realidad, sino que también construye significados visuales mediante la composición, la luz, el enfoque y la edición. *"En la fotografía contemporánea, la cámara no solo registra, sino que transforma y reinterpreta la realidad según la mirada del artista"* (Berger, 1980). En educación, estimula la mirada crítica sobre el entorno y la construcción de relatos visuales.

7. Diseño gráfico

El diseño gráfico es la disciplina encargada de crear mensajes visuales efectivos mediante el uso de tipografía, imagen, color y composición, tanto en medios impresos como digitales. Se dice al respecto: *"El diseño gráfico articula estética y funcionalidad con el propósito de comunicar de forma clara e impactante"* (Lupton, 2008). En el aula, promueve competencias tecnológicas, comunicativas y creativas esenciales en la cultura visual actual.

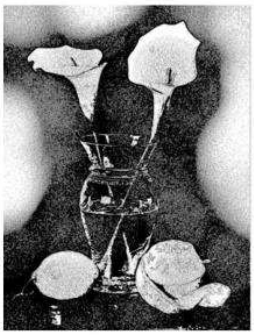
Trabajo libre expresivo:

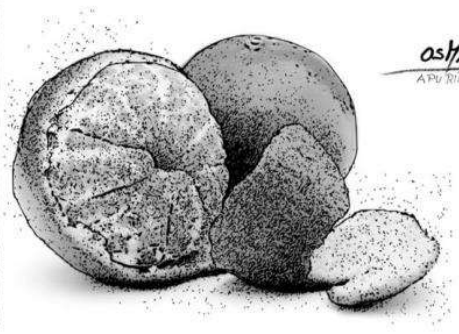
SESIÓN 03: Los Elementos Constitutivos de los Lenguajes Visuales.

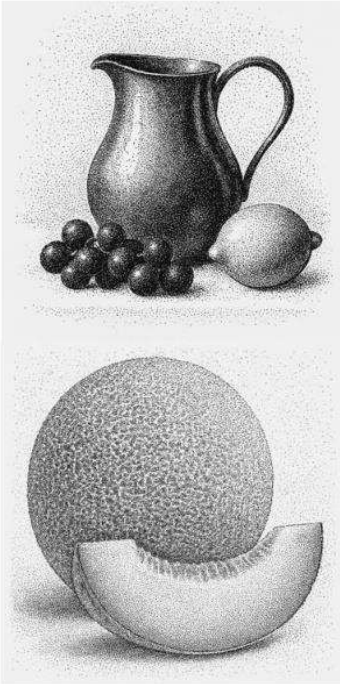
Los lenguajes visuales constituyen sistemas complejos de comunicación no verbal que emplean imágenes, signos y formas visuales para transmitir significados. Estos lenguajes son fundamentales en diversas manifestaciones culturales y creativas, como las artes visuales, el diseño gráfico, la arquitectura, la fotografía y la publicidad. Los elementos constitutivos de los lenguajes visuales son los componentes básicos que permiten construir discursos visuales coherentes y expresivos. Comprender estos elementos es esencial para interpretar, producir y analizar obras visuales, ya que cada uno contribuye a estructurar el mensaje, generar emociones y establecer una relación activa con el espectador. A continuación, se desarrollan con mayor profundidad algunos de estos elementos fundamentales:

A. Punto

El punto es la unidad mínima del lenguaje visual, una marca básica en el espacio que puede representar inicio, dirección, foco o tensión. En la práctica visual, el punto puede aparecer aislado o en agrupaciones para generar estructuras más complejas. Su ubicación estratégica en el espacio compositivo puede atraer la atención, crear ritmo o sugerir movimiento. En psicología de la percepción, el punto puede ser interpretado como un estímulo visual capaz de evocar asociaciones y reacciones (Arnheim, 2004).

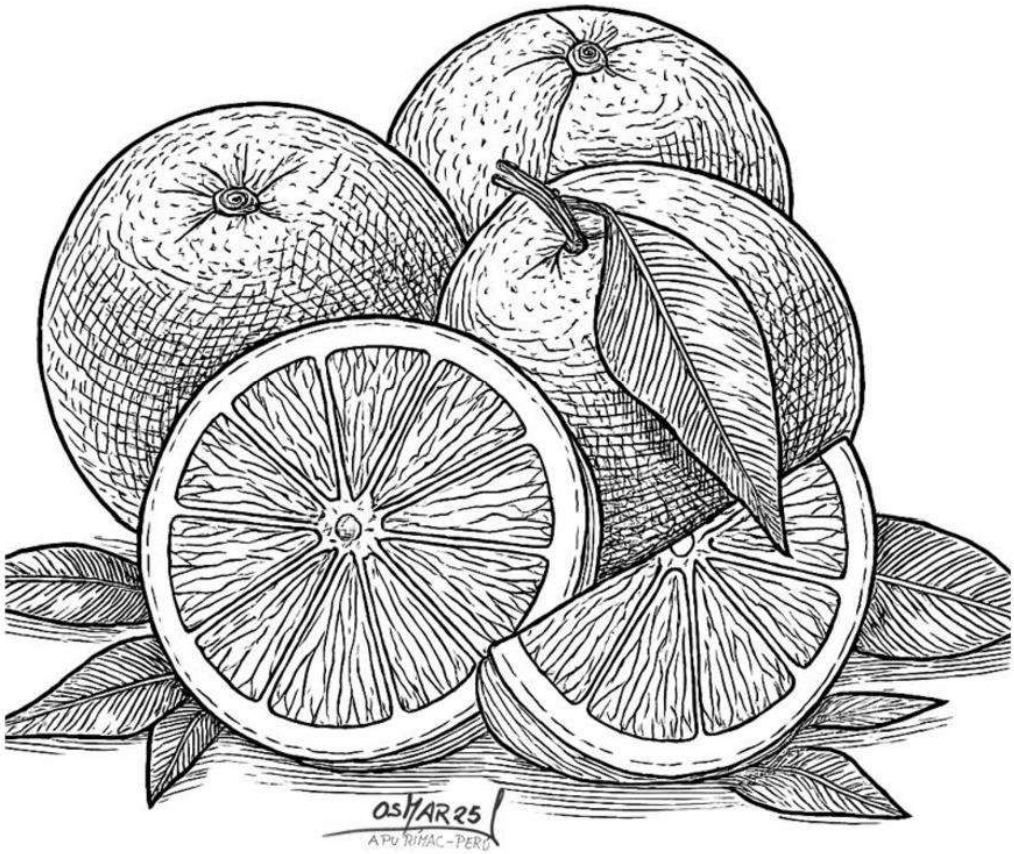






B. Línea

La línea surge de la continuidad del punto. Es un elemento dinámico que delimita formas, crea contornos y dirige el sentido del espacio visual. Las líneas poseen múltiples cualidades: pueden ser horizontales (asociadas a la calma), verticales (a lo monumental o espiritual), diagonales (al dinamismo), curvas (a la suavidad y fluidez) o quebradas (a la tensión o conflicto). En el diseño y las artes plásticas, la línea es esencial tanto en el dibujo como en la configuración estructural de las obras (Ocvirk et al., 2014).



C. Forma

La forma es el resultado del cierre visual de líneas o áreas delimitadas. Puede ser **geométrica**, con estructuras regulares y predecibles (como cuadrados o triángulos), o **orgánica**, con contornos libres, irregulares y más cercanos a la naturaleza. La forma representa visualmente objetos, conceptos y emociones. Según su complejidad, puede sugerir volumen, masa y profundidad. En la semiótica visual, la forma también es portadora de signos culturales y simbólicos (Dondis, 2003).

D. Color

El color es uno de los elementos más expresivos del lenguaje visual. Se compone de tres propiedades: tono (matiz), saturación (intensidad) y valor (claridad u oscuridad). Los colores generan sensaciones psicológicas (calidez, frialdad, energía, tristeza) y poseen significados simbólicos que varían culturalmente. Su uso consciente permite destacar elementos, jerarquizar información y establecer una atmósfera emocional. El círculo cromático y las teorías del color (como las de Goethe o Itten) han sido fundamentales en el arte y el diseño (Itten, 1991).

E. Textura

La textura visual es la apariencia superficial de un objeto, real o simulada. Puede evocar sensaciones táctiles (suavidad, aspereza, rugosidad) y aporta riqueza sensorial a la imagen. En artes visuales, la textura puede generarse mediante técnicas materiales (como el impasto en pintura) o mediante efectos visuales en medios digitales. La textura ayuda a crear contraste, profundidad y realismo, o bien a generar abstracciones que enriquecen la interpretación estética (Ocvirk et al., 2014).

F. Espacio

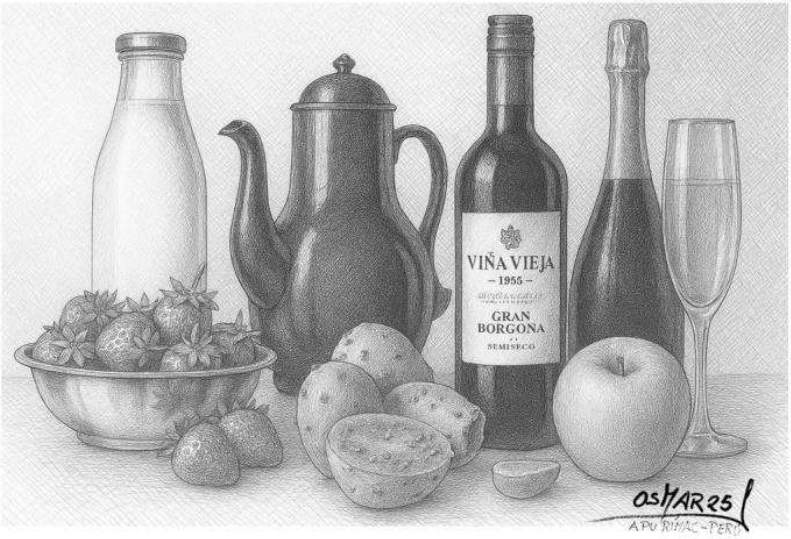
El espacio se refiere a la organización y disposición de los elementos visuales dentro de una obra. Puede implicar una dimensión bidimensional (superficie plana) o tridimensional (volumen y profundidad). Las relaciones espaciales incluyen proximidad, superposición, escala y perspectiva. El uso del espacio es determinante en la percepción de jerarquía, equilibrio y profundidad. El espacio negativo (área vacía) también cumple una función visual importante al resaltar y equilibrar los elementos positivos (Ching, 2007).

G. Composición

La composición es el principio organizador del lenguaje visual. Consiste en la disposición intencional de los elementos para generar una unidad estética y comunicativa. Involucra principios como la **simetría** (equilibrio estático), el **ritmo** (repetición y variación), la **proporción** (relación armónica entre partes), la **unidad** (coherencia visual) y la **variedad** (contraste y dinamismo). Una buena composición facilita la legibilidad del mensaje visual y potencia su impacto emocional y cognitivo.

Importancia interdisciplinaria

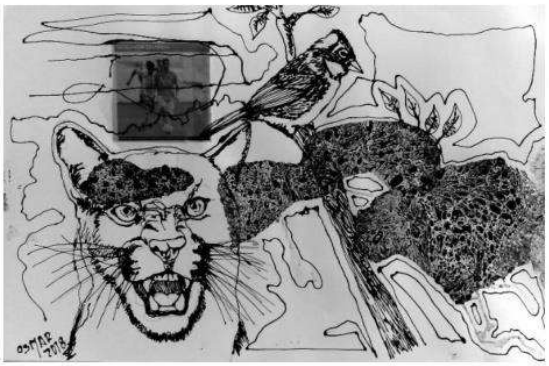
El conocimiento de los elementos del lenguaje visual no se limita al ámbito artístico. En la educación, por ejemplo, se utilizan para desarrollar el pensamiento crítico y la alfabetización visual. En la psicología, se analizan los efectos perceptivos y emocionales de las imágenes. En la publicidad, su uso estratégico influye en la persuasión y el comportamiento del consumidor. Dominar estos elementos permite crear imágenes poderosas que informan, conmueven o transforman.



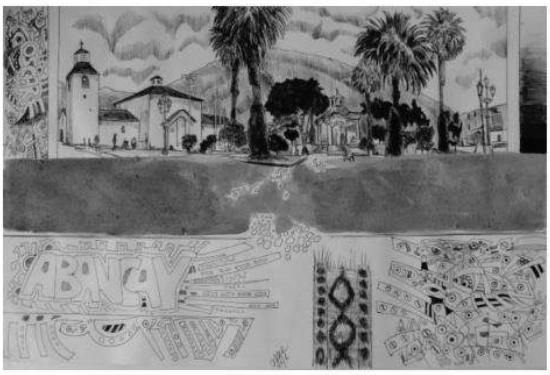
LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

SESIÓN 04: Exploración de MATERIALES NO CONVENCIONALES.

En el campo de los lenguajes visuales, los **materiales no convencionales** se definen como aquellos recursos físicos utilizados en la producción artística que se apartan de los medios tradicionales como el óleo, la acuarela, el mármol o el lienzo. Estos materiales incluyen, pero no se limitan a, objetos reciclados, residuos industriales, elementos orgánicos (como hojas, tierra, semillas), componentes tecnológicos en desuso (chips, cables, circuitos), textiles, plásticos, vidrio, metales no preciosos, e incluso elementos efímeros como el humo, la luz o el sonido (Lippard, 1997; Shiner, 2001).



Técnica: veteado, collage y dibujo con esmalte sintético -



Técnica: collage de arena y dibujo con lapicero azul

El uso de estos materiales permite **ampliar las posibilidades expresivas del arte visual** y cuestionar los límites tradicionales de lo que se considera arte. La incorporación de objetos cotidianos o desechados en la creación artística, además de enriquecer el lenguaje plástico, introduce reflexiones sobre el consumo, la ecología, el tiempo y la memoria (Gablik, 1991).

Por ejemplo, en el **collage** y el **assemblage**, los artistas integran recortes de papel, fotografías, madera, metal y otros objetos encontrados, generando composiciones híbridas que fusionan lo pictórico con lo objetual (Krauss, 1985). Del mismo modo, movimientos como el **arte povera** en Italia o el **arte conceptual** internacional de la segunda mitad del siglo XX, exploraron ampliamente el uso de materiales no tradicionales como tierra, rocas, hielo, telas o desechos industriales para poner en crisis las categorías estéticas y mercantiles del arte (Celant, 1969).

Además, la utilización de materiales no convencionales está estrechamente ligada a las preocupaciones actuales por la **sostenibilidad y la responsabilidad ecológica**. Muchos artistas contemporáneos buscan reutilizar materiales desechados o sobrantes como una forma de denuncia frente al consumismo y la degradación ambiental, resignificando objetos obsoletos y resaltando su potencial poético (Thompson, 2012).

El trabajo con materiales no convencionales también potencia procesos **educativos y pedagógicos**, al estimular en los estudiantes habilidades de observación, creatividad, innovación, sensibilidad ecológica y pensamiento crítico, favoreciendo la construcción de significados personales y colectivos (Eisner, 2002).

.....
.....
.....
.....
.....

CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de material no convencional?
A) Óleo
B) Residuos industriales
C) Acuarela
D) Lienzo

2. ¿Qué técnica permite integrar papel, madera, metal y objetos encontrados?
A) Pintura clásica
B) Arte povera
C) Collage
D) Escultura en mármol

3. ¿Cuál de estos no es un material convencional en las artes visuales?
A) Mármol
B) Humo
C) Esmalte sintético
D) Tierra

4. ¿Qué movimiento artístico italiano usó ampliamente materiales no convencionales?
A) Arte povera
B) Impresionismo
C) Cubismo
D) Romanticismo

5. ¿Qué propósito tiene la utilización de materiales reciclados en el arte?
A) Fomentar el consumismo
B) Denunciar la degradación ambiental
C) Promover el mercado de arte
D) Limitar la expresión artística

6. ¿Qué capacidad favorece el uso de materiales no convencionales en estudiantes?
A) Memoria
B) Sensibilidad ecológica
C) Cálculo mental
D) Repetición mecánica

7. ¿Qué autor reflexionó sobre la desmaterialización del objeto artístico?
A) Gablik
B) Lippard
C) Thompson
D) Shiner

8. ¿Qué materiales pueden formar parte del collage de arena?
A) Mármol y bronce
B) Arena y papel
C) Óleo y acuarela
D) Lienzo y vidrio templado

9. ¿Qué implica el uso de materiales no convencionales según Eisner (2002)?
A) Fortalece la repetición
B) Limita la innovación
C) Estimula la creatividad
D) Reduce la observación crítica

10. ¿Qué función cumple la experimentación en los lenguajes visuales?
A) Restringir técnicas
B) Reforzar estilos clásicos
C) Ampliar posibilidades expresivas
D) Mantener reglas tradicionales

SOPA DE LETRAS

D	M	Z	S	G	T	N	R	E	A	O	I	L	N	S	A	E	I	L	B	R	S
G	P	A	S	E	T	J	B	G	A	L	V	S	E	P	R	I	E	B	E	S	U
C	O	P	T	A	L	H	T	N	I	C	E	F	M	U	R	L	T	S	E	K	S
F	P	R	H	E	T	L	N	A	E	S	R	B	T	A	B	O	I	I	A	F	T
N	C	T	Y	B	R	W	E	M	T	C	L	A	E	A	F	D	T	C	D	A	E
I	C	O	F	A	G	I	R	U	T	E	I	O	S	X	U	R	I	U	C	P	N
H	E	B	I	C	R	A	A	N	T	U	L	N	M	O	E	G	R	I	A	P	T
D	O	L	S	R	A	L	P	L	I	I	O	M	S	D	O	Y	T	V	C	A	A
E	O	D	A	B	M	S	L	R	E	P	E	I	I	L	O	I	U	T	L	C	B
C	I	M	D	T	R	E	C	G	S	S	N	R	O	N	R	M	L	O	O	E	I
B	C	I	D	S	N	R	A	E	Y	D	R	C	R	C	I	E	U	L	R	T	L
L	V	C	P	U	I	E	R	T	U	M	E	E	D	A	O	A	L	E	H	I	I
R	C	S	N	A	Z	O	M	S	V	D	H	A	C	G	Y	A	I	U	N	C	D
A	R	E	L	H	M	O	T	I	A	C	D	Y	S	I	G	A	D	X	T	E	A
L	O	H	S	U	P	R	E	D	R	I	R	B	D	E	C	U	R	C	I	R	D
B	L	P	S	T	I	Y	I	N	L	E	V	E	H	C	S	L	A	E	T	N	A
O	C	N	M	A	A	V	R	I	I	L	P	I	C	E	A	M	A	T	N	I	R
V	O	E	L	O	I	Y	B	L	U	M	B	X	V	I	N	G	H	D	E	A	T
C	D	E	R	T	S	I	I	A	F	R	T	R	E	P	I	Z	C	E	O	R	I
L	S	T	A	O	S	A	Y	D	I	L	J	I	H	O	E	S	A	O	C	S	S
F	E	E	M	N	P	A	N	D	C	L	E	R	U	D	J	M	A	O	F	N	T
T	R	E	E	M	I	H	O	Y	L	E	A	O	U	T	M	U	G	N	A	I	I
C	Y	S	T	D	R	N	X	L	B	S	D	A	M	E	O	S	B	W	D	I	C
C	V	L	O	K	N	E	V	T	M	A	L	U	N	C	D	O	E	I	R	T	A
H	S	A	M	E	F	P	A	R	T	E	P	O	V	E	R	A	I	N	D	T	C
W	M	A	E	N	U	Y	X	R	C	F	B	E	U	T	C	A	R	B	I	P	C

Materiales reciclados
Arte povera
Collage híbrido
Tierra y arena
Sustentabilidad artística
Consumo responsable
Creatividad ecológica
Dibujo experimental
Residuos industriales
Sensibilidad crítica

SESIÓN 05: El Arte del DIBUJO BÁSICO.

El arte del dibujo básico se refiere a la representación de objetos, figuras o formas mediante el uso de líneas, trazos y manchas sobre un soporte bidimensional, como el papel. Esta práctica artística implica observar, interpretar y traducir visualmente lo percibido o imaginado, constituyendo una de las formas más antiguas y esenciales de expresión humana (Ocón, 2011). El dibujo, en su forma más básica, permite tanto la descripción de la realidad como la creación de imágenes abstractas cargadas de simbolismo o emoción.

El concepto de dibujo básico abarca una variedad de técnicas y estilos, desde el boceto gestual rápido hasta el dibujo detallado y académico. Entre los elementos fundamentales que conforman el dibujo se encuentran la línea (como recurso expresivo y estructural), la forma (geométrica u orgánica), la proporción (relaciones de tamaño entre partes del objeto), la perspectiva (creación de profundidad y volumen) y el sombreado (representación de la luz y el volumen) (Loomis, 2013). Estos componentes no solo ayudan a desarrollar habilidades visuales, sino que son esenciales en la construcción de imágenes visualmente coherentes.

Además de su función estética, el dibujo también cumple un rol pedagógico significativo. En el ámbito educativo, se considera una herramienta fundamental para el desarrollo de habilidades cognitivas y creativas. A través del dibujo, los estudiantes fortalecen su capacidad de observación, percepción espacial, coordinación motora fina y expresión emocional (Arnheim, 2004). Por ello, su enseñanza está presente desde los niveles básicos hasta los avanzados de la educación artística.

En este contexto, el dibujo básico se convierte en una base estructural para otras disciplinas del arte visual, como la pintura, la escultura, el diseño gráfico y la arquitectura. Comprender cómo se construyen las formas, cómo se organizan los espacios y cómo se manipulan las líneas, permite a los artistas avanzar hacia lenguajes visuales más complejos. En consecuencia, el dominio del dibujo básico no solo enriquece la capacidad expresiva, sino que facilita el tránsito hacia una producción artística más integral y consciente (Ocón, 2011).

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DIBUJO BÁSICO DE UN BODEGÓN:

Apunte visual (observación rápida): Se realiza un trazo libre y espontáneo para captar la idea general o la postura del objeto o figura. Se enfoca en la proporción y el encaje sin preocuparse por los detalles.

Estructuración (formas geométricas): Se identifican y trazan las formas básicas (círculos, óvalos, cilindros, etc.) que componen el objeto, lo que permite organizar el espacio y las proporciones del dibujo.

Bosquejo inicial: Se afinan las formas básicas y se comienza a construir la figura con mayor precisión. Aún se mantiene un trazo suelto y claro, definiendo contornos y relaciones espaciales.

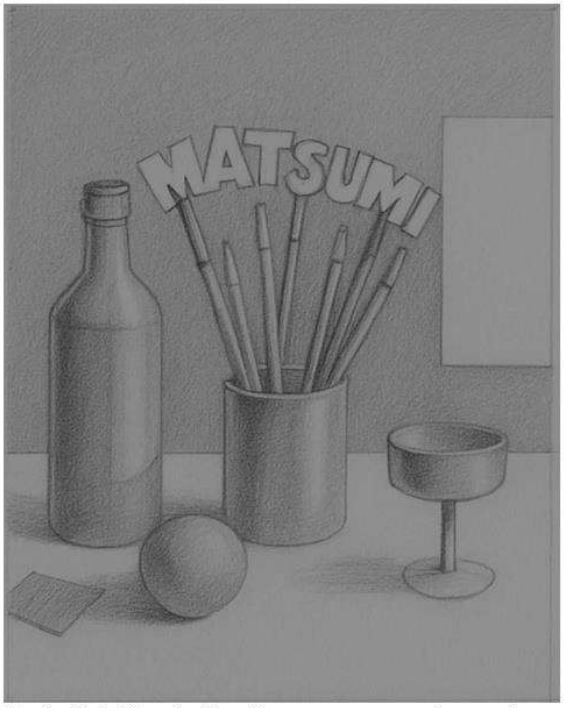
Dibujo constructivo: Se refuerzan líneas importantes, se corrigen proporciones y se da estructura definitiva al dibujo. Comienza la sugerencia de volumen y profundidad mediante líneas más firmes.

Sombreado y textura: Se aplican técnicas de grafito (degradados, líneas cruzadas, punteo) para representar luces, sombras y textura, dando realismo y tridimensionalidad a la forma.

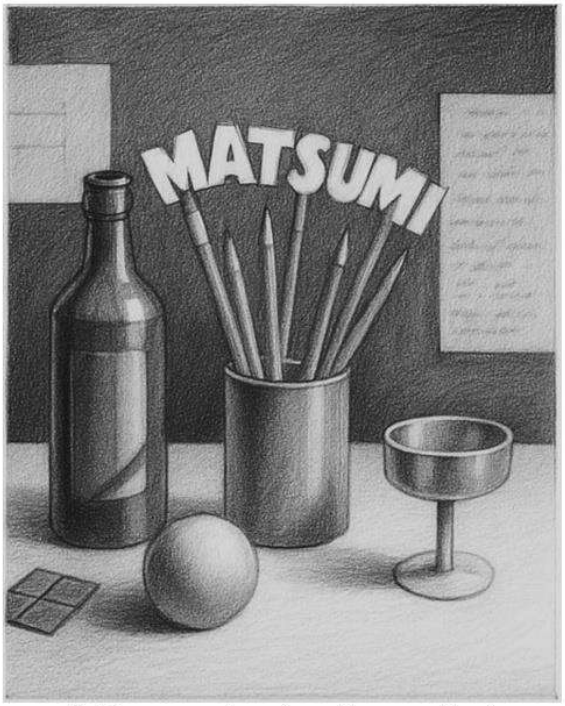
Acabado final: Se definen los detalles, se limpian las líneas innecesarias, se ajustan los contrastes y se da el acabado final con precisión. El dibujo transmite claridad visual y expresión estética.

1. bosquejo y boceto en formas geométricas.

2. Definición del las formas.



3. definición de las formas con valores tonales.



4. Proceso de valorado – acabado.

Cuestionario:

1. **¿Qué elemento permite representar la luz y el volumen en un dibujo?**
   A) Proporción
   B) Perspectiva
   C) Línea
   D) Sombreado
2. **¿Qué función cumple el dibujo en el ámbito educativo?**
   A) Sirve como decoración
   B) Desarrolla habilidades cognitivas y creativas
   C) Sustituye la escritura
   D) No tiene función educativa
3. **¿Qué se utiliza en la etapa de estructuración del dibujo básico?**
   A) Texturas realistas
   B) Líneas de sombra
   C) Formas geométricas
   D) Tintas y acuarelas
4. **¿Qué es el dibujo básico según el texto?**
   A) Representación visual mediante líneas, trazos o manchas
   B) Pintura sobre tela
   C) Diseño gráfico digital
   D) Escultura en arcilla
5. **¿Qué permite la perspectiva en el dibujo?**
   A) Uso de colores vivos
   B) Movimiento de las figuras
   C) Definición de textura
   D) Creación de profundidad y volumen
6. **¿Qué técnica se utiliza en la etapa de sombreado y textura?**
   A) Líneas rectas
   B) Degradados y punteo
   C) Formas planas
   D) Relleno digital
7. **¿Qué caracteriza al apunte visual?**
   A) Uso de herramientas digitales
   B) Realismo y detalles
   C) Trazos espontáneos y proporciones generales
   D) Claridad total y precisión
8. **¿Qué se fortalece a través del dibujo según Arnheim?**
   A) Observación y percepción espacial
   B) Cálculo matemático
   C) Disciplina teórica
   D) Teoría musical
9. **¿Qué tipo de formas pueden usarse en el dibujo según su fundamento?**
   A) Triángulos y polígonos
   B) Líneas rectas únicamente
   C) Colores planos
   D) Geométricas u orgánicas
10. **¿Por qué el dibujo básico es una base para otras disciplinas artísticas?**
   A) Porque es moderno
   B) Porque permite comprender formas y estructuras visuales
   C) Porque se enseña en la primaria
   D) Porque es fácil

SOPA DE LETRAS

O	C	U	E	S	R	L	T	O	B	A	S	F	E	I	K	U	N	D	T
M	L	A	U	T	S	E	G	E	T	N	U	P	A	P	A	E	G	A	N
L	R	F	O	R	M	A	G	E	O	M	E	T	R	I	C	A	I	D	C
A	S	U	F	I	D	A	R	B	M	O	S	U	X	G	Y	M	L	I	E
I	S	R	I	A	P	N	E	R	O	S	M	I	H	A	R	A	T	R	M
C	P	L	O	U	D	E	R	S	P	I	B	T	N	E	E	A	M	E	U
I	S	I	D	E	W	L	T	P	R	A	S	C	E	N	N	I	D	G	S
N	A	U	N	E	R	I	L	F	G	T	K	R	I	O	C	N	A	U	T
I	R	U	E	O	L	F	N	B	G	C	O	L	O	A	R	A	T	S	N
O	L	B	P	H	D	C	T	S	Y	A	A	E	V	U	M	P	Y	D	C
N	N	I	D	S	A	E	J	N	C	V	O	I	I	R	D	T	N	A	E
R	I	C	A	O	B	L	Z	I	I	C	S	T	T	E	S	L	C	D	U
O	D	I	A	R	N	T	C	T	H	E	E	I	C	A	T	I	M	I	C
T	B	N	A	X	U	T	C	R	R	O	E	A	U	N	T	L	U	L	O
N	C	T	P	A	M	E	O	P	Y	I	U	R	R	E	E	A	N	A	I
O	H	M	R	T	P	U	X	F	E	D	L	M	T	I	A	S	T	N	D
C	F	C	A	S	L	E	H	N	E	O	I	S	S	S	A	M	T	O	U
O	L	B	R	F	A	M	R	D	E	S	E	A	N	P	C	L	N	I	O
A	P	E	I	E	L	C	N	R	S	N	G	A	O	E	V	Y	U	S	I
T	P	R	N	C	N	D	L	O	O	E	H	M	C	B	R	N	A	N	S
E	O	I	M	C	I	R	E	I	A	O	X	T	O	I	S	B	M	E	E
R	L	C	G	T	B	J	S	A	S	P	Z	R	J	U	M	N	L	M	D
G	S	O	W	T	N	E	I	S	C	D	B	O	U	E	A	S	I	I	D
T	M	R	F	I	R	Q	O	T	C	E	F	V	B	P	O	S	T	D	I
E	L	O	R	P	N	C	S	L	J	I	O	U	I	N	V	E	C	I	L
B	P	O	X	I	X	U	C	R	A	T	L	O	D	N	D	A	T	R	Y
O	E	E	N	L	U	R	S	E	D	P	G	R	A	S	L	E	O	T	G
R	P	S	L	A	U	S	I	V	N	O	I	C	R	O	P	O	R	P	E

El Dibujo Básico

Línea expresiva
Forma geométrica
Perspectiva lineal
Sombra difusa
Proporción visual
Contorno inicial
Apunte gestual
Dibujo constructivo
Tridimensionalidad sugerida
Expresión estética

SESIÓN 06: DIBUJO LINEAL Y CALIGRAMAS: La Poesía Visual en Movimiento.

EL DIBUJO LINEAL

El **dibujo lineal** es una técnica de representación gráfica que utiliza líneas continuas para definir formas y contornos sin recurrir a sombras o colores, lo que permite una visualización clara y precisa de la estructura de los objetos. Es esencial tanto en el dibujo técnico como en la educación artística, ya que desarrolla habilidades de observación, pensamiento espacial y análisis visual. Se emplea ampliamente en áreas como la arquitectura, el diseño y el arte, sirviendo como base para representaciones más complejas. Además, fomenta la comprensión de los elementos fundamentales del lenguaje visual y potencia el desarrollo creativo (Ocvirk et al., 2018; Wong, 2011).

LOS CALIGRAMAS

Los **caligramas** son una forma de poesía visual donde el texto se dispone gráficamente para crear una imagen que refuerce, complemente o dialogue con el contenido poético. Esta integración entre forma y significado convierte al poema en una experiencia estética total, donde la visualidad se convierte en parte esencial del mensaje, no solo en su soporte (Gagliano, 2016). El lector, al mismo tiempo, se convierte en espectador, y la obra se transforma en un cruce entre lo literario y lo pictórico. Por su parte, el **dibujo lineal** se define como una técnica gráfica basada en el uso de líneas continuas o fragmentadas para delinear formas, contornos y volúmenes sin recurrir al sombreado. En el contexto del caligrama, el dibujo lineal no solo sirve como estructura guía para la organización del texto, sino que también puede integrarse como parte del mensaje visual, aportando claridad compositiva y expresividad simbólica (Ocvirk et al., 2012).

HISTORIA.

La poesía visual tiene antecedentes remotos que se remontan a la **antigua Grecia** y al **caligrama latino**, como los "carmina figurata" utilizados en la poesía religiosa medieval. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando esta forma artística alcanzó un reconocimiento significativo, gracias a las innovaciones del poeta francés **Guillaume Apollinaire**, quien publicó en 1918 su obra *Calligrammes*, en la cual las palabras se organizan gráficamente en forma de corazones, relojes, animales, etc. (Apollinaire, 1918/2004). El surgimiento de movimientos de vanguardia como el **futurismo, dadaísmo y surrealismo** abrió el campo artístico y literario a nuevas formas experimentales que rompieron con la linealidad del lenguaje y la representación tradicional. Así, la poesía visual se convirtió en una manifestación interdisciplinaria, cercana a las artes plásticas y al diseño gráfico (Glusberg, 1986).

CALIGRAMA Y POESÍA VISUAL (DIFERENCIAS).

Diferencias entre Caligrama y Poesía Visual

Categoría	Caligrama	Poesía Visual
Definición	Composición poética en la que el texto forma una imagen representativa	Obra artística que combina elementos textuales y visuales sin necesidad de formar una imagen definida
Objetivo	Integrar el contenido del poema con su forma visual	Explorar el lenguaje visual y textual para transmitir ideas, emociones o críticas
Ejemplo típico	Un poema cuya disposición forma un árbol, un rostro, una cruz, etc.	Collages, instalaciones textuales, montajes con palabras, letras y símbolos

La poesía visual es un género más amplio; el caligrama constituye una de sus formas más reconocibles y estructuradas (Bohn, 2010).

¿COMO HACER UN CALIGRAMA?

Pasos para una creación poético-visual

1. **Selecciona un tema:** Elige una emoción, concepto u objeto que deseas representar. Por ejemplo: amor, libertad, naturaleza.
2. **Escribe un poema breve:** Redacta un texto poético en tono lírico, reflexivo o narrativo que se relacione con el tema. Asegúrate de que las palabras sean ricas en significación e imagen sensorial.
3. **Diseña un boceto visual:** Dibuja con líneas simples la figura que deseas que represente el caligrama (por ejemplo, una mariposa, un ojo, una guitarra).
4. **Distribuye las palabras:** Escribe el poema siguiendo el contorno del dibujo. Puedes variar la orientación, el tamaño o la curvatura de las palabras según lo requiera la imagen.
5. **Integra elementos visuales adicionales:** Utiliza técnicas como el **dibujo lineal**, el uso de color o tramas para enriquecer la expresividad del conjunto.
6. **Revisión final:** Asegúrate de que el caligrama tenga equilibrio entre lo visual y lo poético, y que el mensaje sea coherente en ambas dimensiones.

Este proceso estimula tanto la creatividad literaria como las habilidades gráficas del estudiante o creador, y puede utilizarse como recurso pedagógico interdisciplinar en el aula (Cassany, 2006).

RESUELVE EL CUESTIONARIO:

CUESTIONARIO:

1. **¿Qué es un caligrama?**
   A. Un poema tradicional rimado
   B. Una composición poética cuya forma crea una imagen
   C. Una obra plástica sin texto
   D. Un símbolo religioso
2. **¿Cuál es la función del dibujo lineal en un caligrama?**
   A. Sombrear el texto
   B. Imitar la caligrafía antigua
   C. Servir como estructura guía para el texto visual
   D. Crear volumen en el papel
3. **¿Qué caracteriza a la poesía visual?**
   A. La integración de elementos textuales y visuales sin necesidad de formar una imagen definida
   B. Solo texto escrito en verso libre
   C. Uso exclusivo de formas abstractas
   D. Imitación de formas geométricas clásicas
4. **¿Quién es considerado un innovador clave en el desarrollo del caligrama moderno?**
   A. Paul Éluard
   B. Salvador Dalí
   C. Joan Miró
   D. Guillaume Apollinaire
5. **¿Qué nombre recibían los caligramas en la poesía religiosa medieval?**
   A. Rimas silábicas
   B. Carmina figurata
   C. Poemas visuales
   D. Poesía concreta
6. **¿Qué movimiento artístico NO se menciona como influencia en la poesía visual?**
   A. Futurismo
   B. Dadaísmo
   C. Impresionismo
   D. Surrealismo
7. **¿Qué tipo de experiencia genera un caligrama para el lector?**
   A. Estética y visual al mismo tiempo
   B. Solamente simbólica
   C. Auditiva y musical
   D. Informativa y técnica
8. **¿Cuál es el primer paso para crear un caligrama?**
   A. Colorear el fondo
   B. Diseñar el dibujo
   C. Escribir el poema
   D. Seleccionar un tema
9. **¿Qué tipo de técnica gráfica se utiliza en el dibujo lineal?**
   A. Figuras tridimensionales
   B. Líneas continuas o fragmentadas sin sombreado
   C. Pintura al óleo
   D. Collage con texturas
10. **¿Cuál es uno de los objetivos del caligrama según el texto?**
    A. Romper con el lenguaje técnico
    B. Representar estilos clásicos
    C. Unir palabra e imagen en una sola expresión artística
    D. Lograr simetría geométrica exacta

SOPA DE LETRAS

O	C	G	N	U	E	R	H	O	F	A	U	E	T	N	H	L	A
C	E	M	N	I	O	U	D	R	G	E	C	O	S	T	R	E	V
A	I	O	H	G	A	N	D	I	T	O	R	O	K	P	I	M	I
B	C	R	A	S	U	N	E	P	A	T	I	C	L	M	L	L	T
K	A	I	E	G	S	T	I	N	C	A	U	I	R	O	I	A	A
P	L	D	T	A	I	N	E	O	U	C	M	T	P	X	N	R	T
N	I	A	T	E	V	U	O	L	F	N	Z	E	P	C	E	U	N
R	M	A	E	L	O	S	I	C	T	E	O	T	R	L	A	T	E
Q	L	L	C	Y	L	P	A	P	T	O	I	S	L	A	S	L	S
H	A	E	N	C	A	S	A	I	P	A	E	E	N	U	C	U	E
C	U	T	I	F	E	R	P	M	S	Y	N	O	E	S	O	C	R
U	S	O	C	I	N	H	N	E	R	L	O	D	A	I	N	O	P
J	I	M	A	Y	I	C	N	R	T	O	E	A	A	V	T	I	E
I	V	D	G	U	L	L	O	P	C	R	F	C	H	A	I	N	R
I	N	M	R	S	O	A	R	T	Y	O	E	I	A	I	N	O	N
K	O	G	A	F	J	T	I	D	E	N	R	F	O	S	U	M	E
I	I	G	F	S	U	L	D	C	E	I	A	I	Y	E	A	I	G
B	C	T	I	Z	B	F	R	E	D	I	N	N	H	O	S	R	A
R	O	O	C	C	I	T	S	N	U	R	A	G	C	P	T	T	M
F	M	M	A	I	D	U	E	N	O	Y	S	I	U	H	R	A	I
I	E	L	S	G	Y	E	A	I	C	P	F	S	G	A	B	P	I
P	C	A	L	I	G	R	A	M	A	M	O	D	E	R	N	O	C

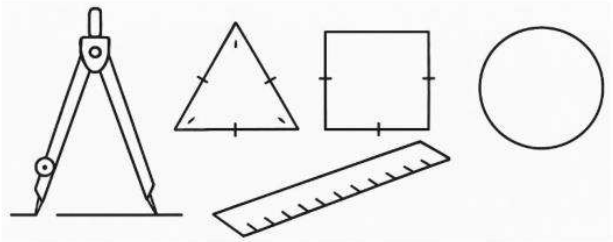
Caligrama – Poesía Visual

Caligrama moderno
Dibujo lineal
Poesía visual
Imagen representativa
Líneas continuas
Significado estético
Patrimonio cultural
Técnica gráfica
Emoción visual
Forma poética

SESIÓN 07: Dibujo Geométrico: La Armonía de las Formas y los Ángulos.

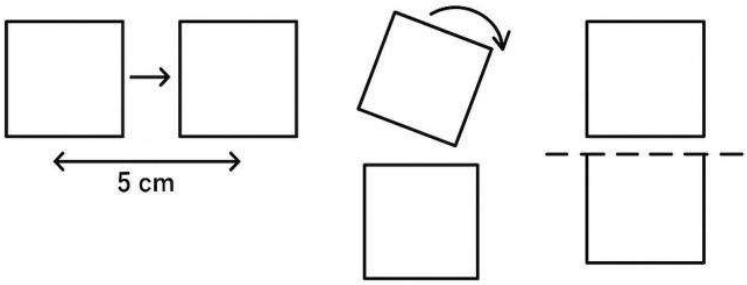
El Dibujo Geométrico

El **dibujo geométrico** es una forma de representación gráfica que se fundamenta en los principios y propiedades de la geometría. Su objetivo principal es lograr **precisión, claridad y exactitud** en la construcción de figuras, utilizando herramientas como la regla, el compás, el transportador y el escuadra-cartabón. Esta técnica es esencial en disciplinas como la ingeniería, la arquitectura, el diseño técnico, y también cumple un papel importante en el desarrollo del pensamiento lógico y visual en la educación básica. Según Ortega y López (2020), el dibujo geométrico no solo se limita a la reproducción de figuras, sino que implica un proceso mental de **análisis, deducción y síntesis**, que permite comprender y explorar las propiedades de las formas. Las figuras planas —como triángulos, círculos, rectángulos, rombos y polígonos regulares— son construidas a partir de líneas y ángulos, siguiendo un procedimiento sistemático que respeta leyes geométricas. Este tipo de dibujo favorece también la **comprensión de conceptos matemáticos abstractos**, como la simetría, las proporciones, las transformaciones y las relaciones espaciales. Así, además de fomentar el razonamiento matemático, también potencia habilidades espaciales, la motricidad fina y la **creatividad estructurada**, al permitir explorar distintas combinaciones de formas y diseños con base científica (Vargas & Hernández, 2019).



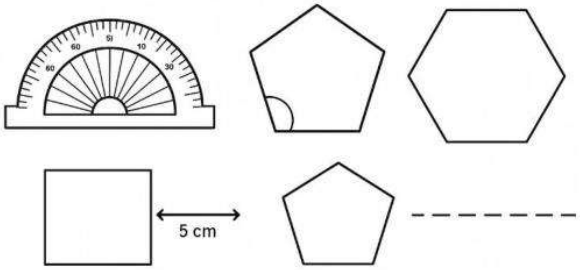
Ejercicios de Dibujo Geométrico

1. **Construcción de Figuras Básicas**
   Actividad: Utiliza un compás y una regla para dibujar un triángulo equilátero, un cuadrado y un círculo. Verifica que los lados sean congruentes y que las medidas estén correctamente aplicadas.
   Propósito: Comprender las propiedades de las figuras regulares y desarrollar precisión en la medición y trazado.
2. **Transformaciones Geométricas**
   Actividad: Dibuja un cuadrado y realiza las siguientes transformaciones:

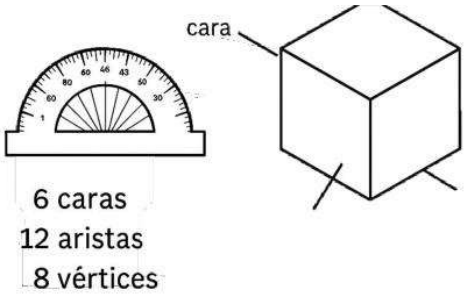


   - **Traslación:** Desplaza el cuadrado horizontalmente 5 cm.
   - **Rotación:** Rota el cuadrado 90° en sentido horario alrededor de uno de sus vértices.
   - **Reflexión:** Refleja la figura respecto a un eje horizontal trazado en la hoja.

   Propósito: Visualizar y comprender las transformaciones isométricas que conservan dimensiones.
3. **Construcción de Polígonos Regulares**
   Actividad: Dibuja un pentágono y un hexágono, utilizando un transportador para medir y construir ángulos internos con exactitud.
   Propósito: Aplicar conocimientos de divisiones angulares y propiedades de polígonos.



4. **Identificación de Elementos de Sólidos Geométricos**
   Actividad: Dibuja un cubo en perspectiva isométrica y señala sus elementos: caras, aristas y vértices. Luego, indica el número total de cada uno.
   Propósito: Reconocer la estructura de cuerpos tridimensionales a partir de su representación bidimensional.



5. **Ejercicio de Simetría**
   Actividad: Dibuja un rombo y traza su eje de simetría. Posteriormente, construye la figura reflejada en el otro lado del eje.
   Propósito: Identificar y representar la simetría axial como propiedad fundamental en figuras geométricas.

Estos ejercicios no solo fortalecen el dominio técnico del dibujo, sino que también promueven la **interpretación visual de conceptos matemáticos**, lo cual resulta fundamental para el desarrollo del pensamiento espacial y el aprendizaje significativo de la geometría en el nivel escolar (Gómez & Pérez, 2021).

CUESTIONARIO: EL DIBUJO GEOMÉTRICO

1. **¿Cuál es el principal objetivo del dibujo geométrico?**
   A) Embellecer dibujos con colores
   B) Crear obras libres de arte
   C) Lograr precisión, claridad y exactitud
   D) Representar figuras humanas
2. **¿Qué herramienta se utiliza para construir ángulos con exactitud?**
   A) Escuadra
   B) Compás
   C) Regla
   D) Transportador
3. **¿Qué tipo de figuras se construyen con el dibujo geométrico?**
   A) Figuras planas como triángulos, círculos y polígonos
   B) Figuras humanas realistas
   C) Sombras abstractas
   D) Animales fantásticos
4. **¿Qué tipo de pensamiento fomenta el dibujo geométrico?**
   A) Imaginario y emocional
   B) Mecánico y repetitivo
   C) Lógico y visual
   D) Espiritual y religioso
5. **¿Cuál de estas transformaciones geométricas implica girar una figura?**
   A) Reflexión
   B) Rotación
   C) Traslación
   D) Escalado
6. **¿Qué propiedad se trabaja al reflejar una figura respecto a un eje?**
   A) Proporción
   B) Ángulo interior
   C) Traslación
   D) Simetría
7. **¿Qué se debe verificar al dibujar un triángulo equilátero?**
   A) Que todos sus lados sean congruentes
   B) Que tenga un lado más largo
   C) Que sea un triángulo rectángulo
   D) Que tenga dos lados curvos
8. **¿Qué representa mejor un cubo dibujado en perspectiva isométrica?**
   A) Un círculo tridimensional
   B) Un sólido geométrico con vértices, caras y aristas
   C) Un plano de fondo
   D) Una sombra expandida
9. **¿Cuál es el propósito de construir polígonos como el pentágono o el hexágono?**
   A) Memorizar los nombres
   B) Inventar nuevas figuras
   C) Aplicar conocimientos de ángulos y propiedades geométricas
   D) Representar sentimientos
10. **¿Qué habilidades desarrolla el dibujo geométrico además de lo técnico?**
    A) La pintura abstracta
    B) El cálculo algebraico
    C) La creatividad estructurada y el pensamiento espacial
    D) La improvisación libre

SOPA DE LETRAS

E U D I T M L H N R S A O E U I G N H V X F E I U
D R S L A U N O I C M F E P O N A S E R C I M O T
U A I L R C N E O I R C D L B A P I R O A G M T R
Y I O A L R X E T G M U C L C R N W R O I U S R A
H U V I A E C O N S I F E I C R G L A P H R S O N
Y L G E C I N T P L E R F A T C U F M P A A R E S
A X A O G P B I N R S A C A I P T F I L C S G U F
R C S U I A E K R T R O G E I S P V E B O R C I O
F S I D S P R L E G F A S O P R N A N L E E M H R
A P R G L I M C N A I S T R L D N T T W X G O G M
S A I T O H V O O R U A V L F S H C A U E U S D A
R N H U G L I N L P I E D A I B Y A S H E L D I C
O S A N B S D C O H O I A M E V M X G N I A T L I
S O E K I N I A C I S H E F R E N E E O L R G R O
U M O C F T I E D A C T D W T I P N O R E E A H N
U I E O E A P N C I R C I Q O T A O M U P S F E E
T R I S A G E R C I V F U T P H O I E E V D C R S
P S E U A H I R A X O I D D F A I C T T E L R U I
X I H F G D O A Y N E R T C E U D R R I A E N P S
C D T O S E X R D C A T E A R D O O I L A D T Y O
N C O L T I S R I E A M T G E S E P C R O A T W M
E R Y A A C S L I E O R A G N R U O A O C A E M E
I F U L O G A L E T R S N L D H C R S I T E B R T
O S A K T D I F S N O T I E R K N P S O A Y R M R
A D A R U T C U R T S E N O I C I S O P M O C S I
D L G B E P E N S A M I E N T O E S P A C I A L C
A U O D S E C M A X D T E I S R A B C I U L E S A
Y T P R D U S N W A Y T R H I S U O P M C R L N S
E U G I C R A S N D B O R A H G S L D A P T F N O

Dibujo Geométrico

Precisión gráfica
Simetría axial
Proporción exacta
Deducción visual
Herramientas geométricas
Pensamiento espacial
Composición estructurada
Transformaciones isométricas
Figuras regulares
Creatividad lógica

Dibuja formas con figuras geométricas.

SESIÓN 08: El Mundo de los Colores: Más Allá del Arcoíris.

¿Qué es el color?

El **color** es una experiencia perceptual que resulta de la interpretación cerebral de las señales luminosas captadas por los ojos. Esta percepción se genera cuando la luz incide sobre objetos y refleja determinadas longitudes de onda que son procesadas por las células fotorreceptoras de la retina: los **conos**, que distinguen colores, y los **bastones**, que detectan la intensidad luminosa (Goldstein, 2019). En términos científicos, el color no es una propiedad inherente de los objetos, sino un fenómeno neurofisiológico estimulado por radiación electromagnética en el rango del espectro visible.

La luz y el espectro cromático

La luz blanca está compuesta por múltiples longitudes de onda que se propagan en el espacio como ondas electromagnéticas. Cuando esta luz se descompone mediante un prisma, se revela el **espectro cromático visible**, que va aproximadamente de los **390 a 750 nanómetros**. Isaac Newton fue el primero en demostrar este fenómeno en 1665, descubriendo que la luz blanca podía dividirse en siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta (Palmer, 1999). Las longitudes por debajo de este espectro (como el **ultravioleta**) o por encima (como el **infrarrojo**) no son visibles para el ojo humano, aunque otros organismos, como las abejas, pueden percibir parte de este rango invisible (Lotto, 2017).

Teoría del color

La **teoría del color** es el conjunto de principios científicos y estéticos que explican cómo se forman los colores, cómo se combinan y cómo son percibidos. Esta teoría incluye modelos físicos, ópticos y artísticos, y ha sido fundamental para disciplinas como el diseño, la pintura, la óptica y la neurociencia.

Colores luz vs. colores pigmento

Existen dos modelos fundamentales de formación del color: el modelo **aditivo** (colores luz) y el modelo **sustractivo** (colores pigmento).

- **Modelo aditivo (RGB):** Se basa en la emisión de luz. Los colores primarios son **rojo, verde y azul**. Al combinar estos colores en diferentes proporciones, se obtienen todos los demás colores. La suma de los tres primarios en intensidades plenas genera **blanco**, mientras que su ausencia produce **negro**. Este modelo se emplea en pantallas, proyectores y dispositivos digitales (Fairchild, 2013).

- **Modelo sustractivo (CMY):** Funciona mediante la absorción (sustracción) de ciertas longitudes de onda por parte de los pigmentos. Los colores primarios en este sistema son **cian, magenta y amarillo**. Al combinar los tres, se obtiene un negro casi neutro (o gris oscuro), aunque en la impresión comercial se añade el negro puro (K) para mayor profundidad, formando así el modelo **CMYK** (Birren, 2006).

Mezclas de colores: primarios, secundarios y terciarios

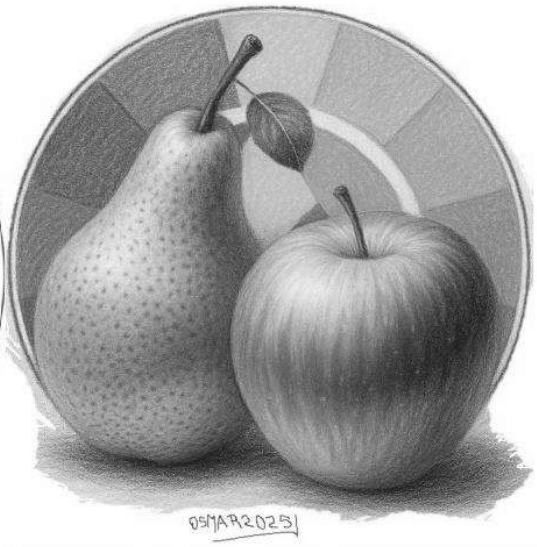
Tanto en el modelo aditivo como en el sustractivo, los colores se clasifican según su origen en:

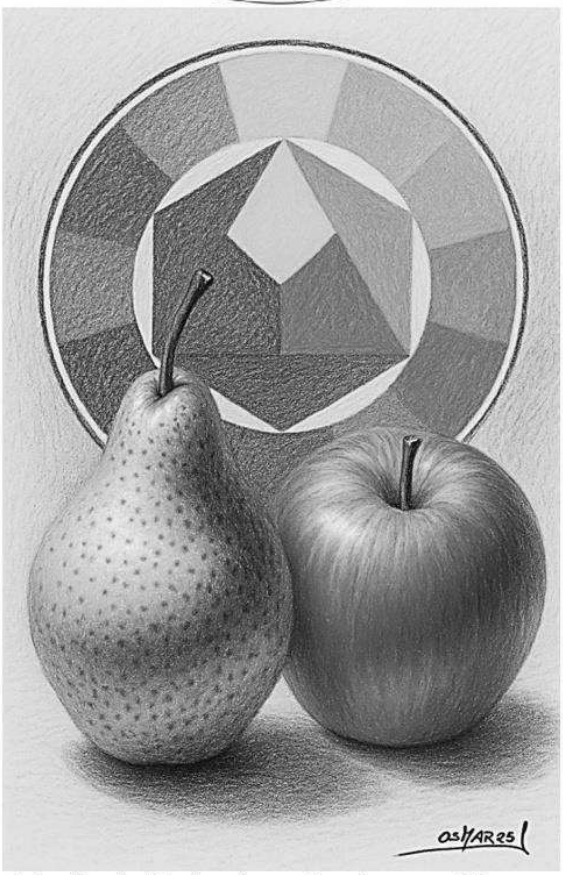
- **Colores primarios:** No se obtienen por mezcla. En luz: rojo, verde y azul; en pigmento: cian, magenta y amarillo.

- **Colores secundarios:** Resultan de mezclar dos primarios. En luz: rojo + verde = amarillo; verde + azul = cian; rojo + azul = magenta.

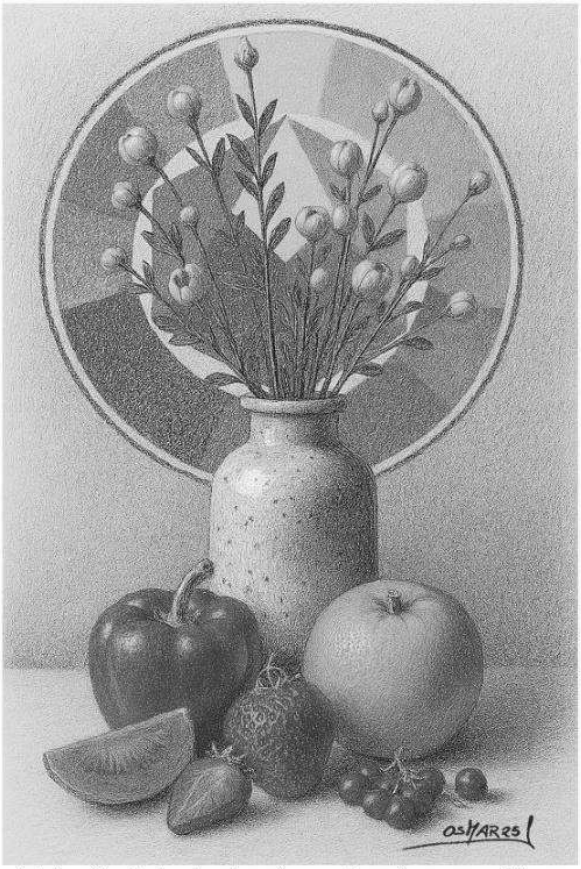
- **Colores terciarios:** Se obtienen al mezclar un primario con un secundario, generando así una gama extensa de tonalidades intermedias.

Esta clasificación básica es la base para entender la **armonía cromática**, el contraste, la temperatura del color y otras propiedades esenciales del lenguaje visual (Itten, 2004).

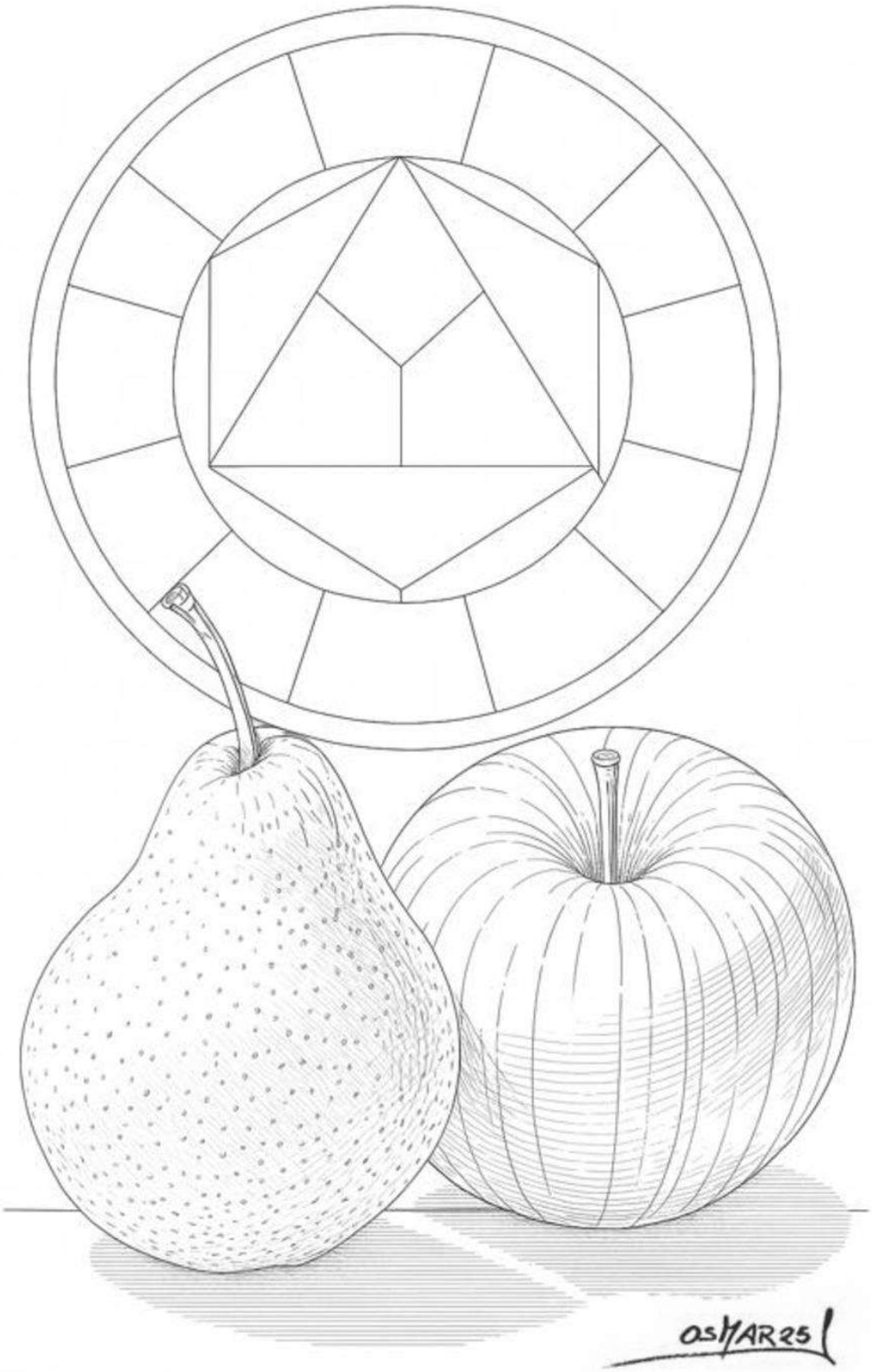




Estudio de Bodegón y círculo cromático.



Estudio 2 de bodegón y círculo cromático



Coloree el dibujo usando la teoría del color.

SESIÓN 09: Técnicas Creativas Bidimensionales: Explorando Nuevas Texturas y Formas.

Las técnicas artísticas bidimensionales constituyen un conjunto de recursos fundamentales en la creación visual, cuyo soporte principal es el plano. Estas técnicas se distinguen por su capacidad para representar formas, espacios, emociones y narrativas a través de medios como el dibujo y la pintura. Cada técnica bidimensional ofrece un lenguaje propio mediante la aplicación de color, línea, textura y composición. En el ámbito educativo y artístico, su práctica contribuye al desarrollo de habilidades motrices finas, la creatividad, la percepción estética y la comprensión visual del entorno (Occhipinti, 2020).

1. Lápices de color

Los lápices de color son instrumentos de dibujo compuestos por un núcleo de pigmento encerado o aceitoso. Este medio permite una gran versatilidad debido a su capacidad para superponer colores, crear gradaciones tonales y simular volúmenes y texturas (Becerra & Mejía, 2018). A través de la presión y la repetición de capas, el artista puede obtener una variedad de efectos desde lo más sutil hasta lo más vibrante.

Ejercicios prácticos:

- ***Degradado de color***: transición controlada desde un tono claro a uno más oscuro, aplicando variaciones de presión.
- ***Capas de colores***: superposición de tonos para observar la mezcla cromática resultante.
- ***Texturas***: imitación de superficies como madera o piedra, prestando atención al trazo y dirección del lápiz.

2. Marcadores o plumones

Los marcadores, también conocidos como plumones, son herramientas con punta porosa que permiten aplicar tinta de forma fluida y uniforme. Existen a base de alcohol, ideales para mezclas, y a base de agua, que producen un trazo limpio y controlado. Se utilizan ampliamente tanto en diseño gráfico como en ilustración artística (Landa, 2019).

Ejercicios prácticos:

- ***Trazos limpios***: ejercicios de precisión rellenando figuras sin marcas visibles.
- ***Degradado con plumones al alcohol***: transición entre colores utilizando solapamiento y mezcla rápida.
- ***Puntillismo y hachurado***: imágenes generadas con puntos o líneas, explorando densidad y volumen.

3. Acuarela

La acuarela es una técnica pictórica que emplea pigmentos disueltos en agua, generando efectos de transparencia, espontaneidad y luminosidad. Requiere un dominio del tiempo de secado y del equilibrio entre agua y color. Es ideal para representar atmósferas suaves y paisajes emocionales (Kleiner, 2021).

Ejercicios prácticos:

- ***Mojado sobre mojado***: aplicación sobre papel húmedo para obtener efectos difusos.
- ***Mojado sobre seco***: trabajo detallado en áreas ya secas, para mayor precisión.
- ***Capas transparentes***: superposición de tonos claros, respetando el secado de cada capa.

4. Nogalina

La nogalina es un tinte natural obtenido de la cáscara de nuez, de tono marrón oscuro, usado tradicionalmente para teñir madera, pero que también se emplea en el arte visual

para lograr efectos de envejecimiento, sobriedad o tonos sepia. Su carácter biodegradable la convierte en una opción ecológica para artistas (Delgado, 2017).

Ejercicios prácticos:

- ***Degradados con nogalina***: exploración de tonos mediante la dilución progresiva.
- ***Técnica de pincel seco y húmedo***: comparación de texturas generadas por la diferencia de humedad.
- ***Efecto envejecido***: aplicación ligera en toda la superficie seguida de acentos más oscuros.

5. Lapiceros o bolígrafos

El uso del lapicero o bolígrafo en arte ha trascendido su función de escritura para convertirse en una técnica expresiva que ofrece líneas nítidas, permanentes y cargadas de contraste. Aunque no permite correcciones, esta limitación fomenta un trazo seguro y un control técnico elevado. Se utiliza ampliamente en ilustración, dibujo técnico y arte urbano (Pérez & Salcedo, 2020).

Ejercicios prácticos:

- ***Rayado y hachurado***: práctica de sombreado mediante líneas paralelas o cruzadas.
- ***Contornos precisos***: dibujo de figuras con atención al detalle.
- ***Trazos expresivos***: creación de líneas dinámicas que varían en densidad y dirección.

6. Técnicas mixtas

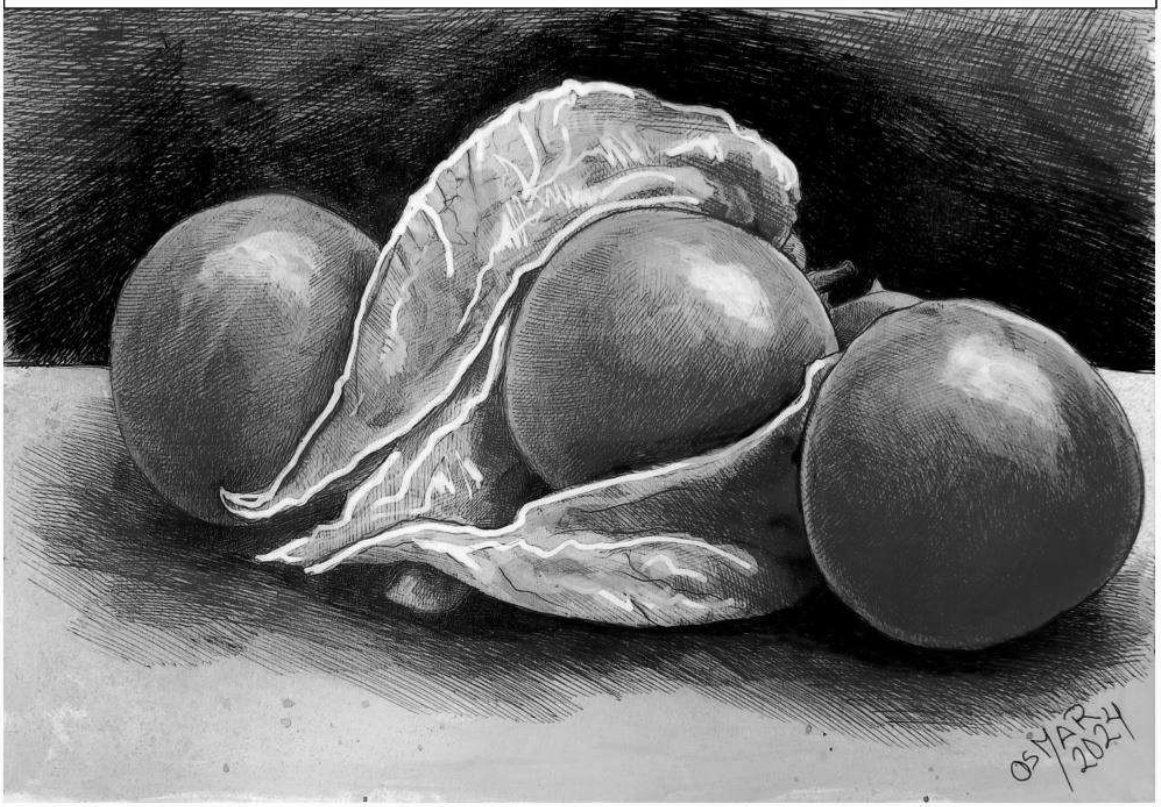
Las técnicas mixtas consisten en la combinación de dos o más medios artísticos en una misma obra, permitiendo explorar contrastes de textura, color y estilo. Su valor radica en la libertad creativa que ofrecen, ya que fomentan la experimentación entre materiales y conceptos visuales (Arheim, 2019). El empleo de lápices, acuarela, tinta, collage, nogalina, entre otros, puede enriquecer una obra con múltiples capas de significación.

Ejercicios prácticos:

- ***Combinación de secos y húmedos***: uso de lápiz y acuarela, o marcador con tinta, para observar interacciones visuales.
- ***Collage ilustrado***: recortes integrados con dibujo a tinta o acuarela.
- ***Superposición de técnicas***: crear una imagen que integre mínimo tres materiales distintos, observando la coherencia final.

1. En el primer trabajo realizado con acuarelas se debe tener presente las cualidades de la acuarela como: transparencia, espontaneidad, dibujo y rapidez.

2. En el segundo ejemplo usando lapicero a colores se debe tener presente que el lapicero o bolígrafo no tienen permanencia por ello al final se debe fijar el color.



SESIÓN 10: TÉCNICAS CREATIVAS TRIDIMENSIONALES: Modelando la Imaginación.

Las **Técnicas Creativas Tridimensionales** se refieren al uso de estrategias y herramientas para crear, diseñar o conceptualizar objetos, espacios o estructuras con volumen, altura, ancho y profundidad. Estas técnicas son fundamentales en disciplinas como la escultura, el diseño industrial, la arquitectura, y más. A continuación, se desarrollan y amplían algunos conceptos clave dentro de este campo:

1. Escultura

La escultura es una de las técnicas tridimensionales más antiguas, que involucra la creación de formas y figuras en tres dimensiones mediante el modelado, esculpido o ensamblaje de diversos materiales como arcilla, piedra, metal o madera (Krauss, 1979). Según la autora, la escultura no solo se limita a la representación figurativa, sino que también explora formas abstractas y simbólicas. Cita: Krauss, R. E. (1979). *Passages in Modern Sculpture*. MIT Press.

2. Modelado

El modelado es el proceso mediante el cual se da forma a un material maleable, como la arcilla o la plastilina, para crear una representación tridimensional. Se utiliza ampliamente en áreas como el diseño de productos, la animación y la arquitectura. Según Ramírez (2018), "el modelado permite una gran libertad creativa ya que el material puede ser fácilmente manipulado antes de su endurecimiento" (p. 112). Cita: Ramírez, A. (2018). *Principios de escultura moderna*. Editorial Universitaria.

3. Ensamblaje

El ensamblaje es una técnica tridimensional que consiste en la unión de objetos o materiales diversos para crear una nueva obra. Puede incluir tanto objetos encontrados como creados específicamente para la obra. Es una forma de arte que, según Tomkins (1980), "permite que el artista recontextualice elementos del entorno cotidiano, otorgándoles un nuevo significado" (p. 67). Cita: Tomkins, C. (1980). *The Art of Assemblage*. MoMA.

4. Impresión 3D

La impresión 3D es una técnica moderna que utiliza tecnologías digitales para crear objetos tridimensionales capa por capa. Esto ha revolucionado el diseño y la fabricación en múltiples campos, desde la ingeniería hasta la medicina. Según Gershenfeld (2005), "la impresión 3D está llevando la personalización de productos a un nivel sin precedentes, permitiendo crear objetos complejos que antes eran imposibles de fabricar" (p. 145). Cita: Gershenfeld, N. (2005). *Fab: The Coming Revolution on Your Desktop—from Personal Computers to Personal Fabrication*. Basic Books.

5. Arte Cinético

El arte cinético involucra la creación de esculturas u objetos tridimensionales que incluyen movimiento como parte esencial de la obra. Este movimiento puede ser generado por motores, viento o la interacción del espectador. Calder (1966), pionero en este campo, afirmaba que "el movimiento da vida a la obra de arte, transformándola en una experiencia dinámica para el observador" (p. 23). Cita: Calder, A. (1966). *Performing Sculpture*. Tate Gallery.

6. Arquitectura Paramétrica

La arquitectura paramétrica utiliza software avanzado para diseñar estructuras tridimensionales complejas, basándose en algoritmos y variables que pueden ajustarse

para modificar el diseño en tiempo real. Este enfoque, según Schumacher (2009), "transforma la práctica arquitectónica, permitiendo crear formas que responden directamente a los factores ambientales, sociales y estructurales" (p. 32). Cita: Schumacher, P. (2009). *Parametricism as Style: Parametricist Manifesto*. AD Architectural Design.

7. Diseño Industrial

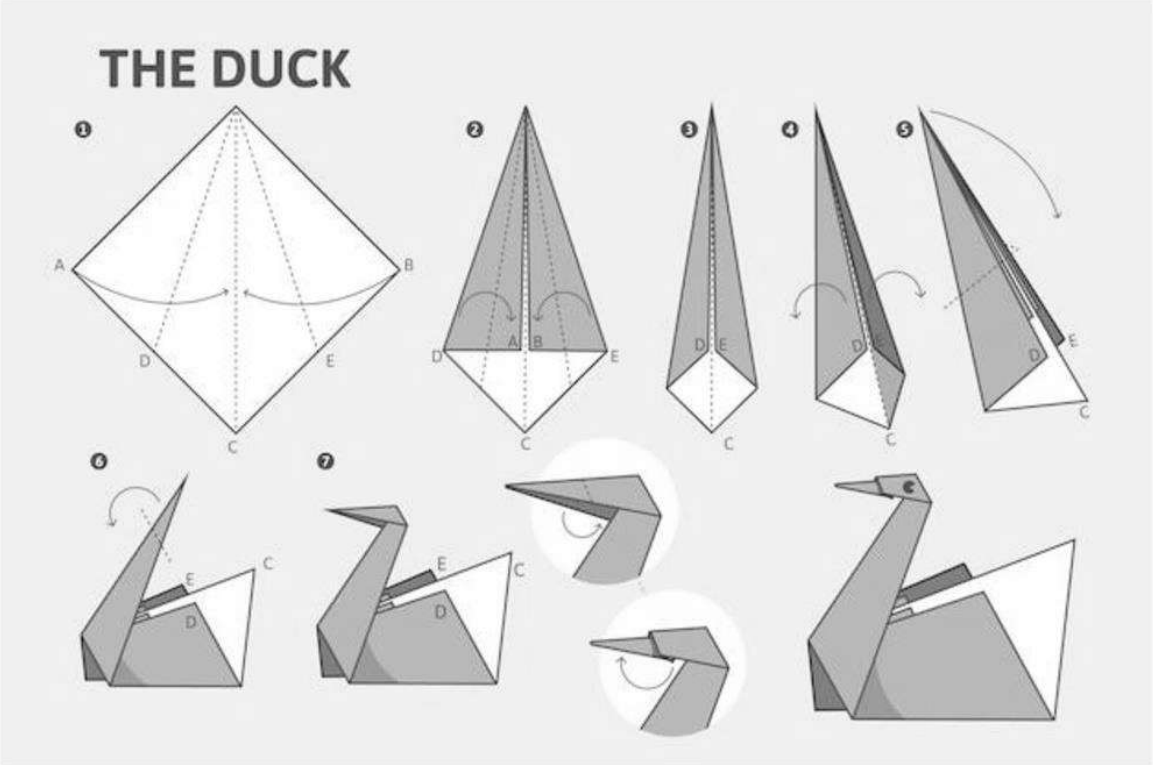
El diseño industrial es el proceso creativo de desarrollar objetos tridimensionales que sean funcionales, estéticos y aptos para la producción en masa. Se trata de un campo que combina arte, tecnología y ciencia. Según Papanek (1984), "el diseño industrial busca no solo mejorar la funcionalidad del objeto, sino también su impacto estético y ético" (p. 81). Cita: Papanek, V. (1984). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. Academy Chicago Publishers.

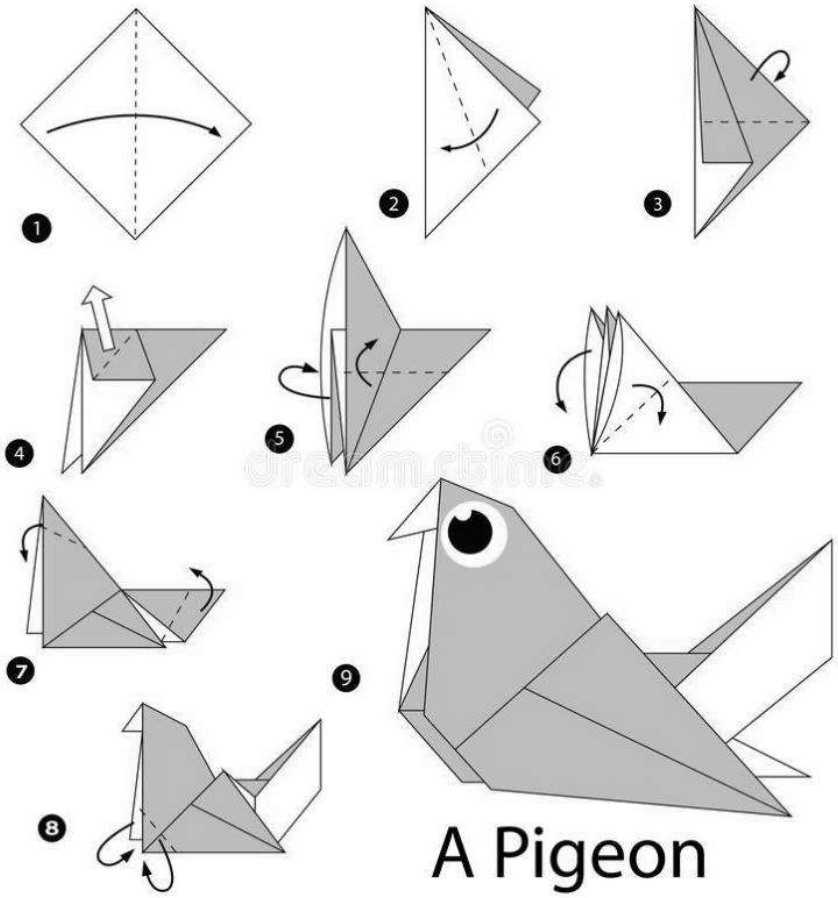
EL ORIGAMI TRIDIMENSIONAL

El **origami tridimensional**, también conocido como origami modular o kusudama, es una forma avanzada de la técnica de plegado de papel que permite la creación de estructuras volumétricas y escultóricas mediante la combinación de varias piezas de papel plegadas. Esta técnica, originaria de Japón, no se limita a las figuras planas tradicionales, como los grullas o flores, sino que explora formas complejas y tridimensionales que se ensamblan sin necesidad de pegamento ni cortes.

Elementos clave del origami tridimensional:

1. **Módulos** El origami tridimensional se basa en la creación de módulos individuales, piezas de papel plegadas que, al ensamblarse, forman una estructura mayor. Estos módulos son diseñados para encajar entre sí mediante pliegues y solapas, lo que permite que la estructura se mantenga estable. Según Yoshizawa (1998), "el ensamblaje modular es un proceso que requiere precisión y paciencia, pero el resultado es una figura tridimensional impresionante y autosuficiente" (p. 45).
2. **Geometría** Las figuras de origami tridimensional suelen tener una fuerte base geométrica. Es común encontrar construcciones basadas en poliedros, como cubos, icosaedros y dodecaedros, que aportan simetría y estabilidad a la figura. Como señala Lang (2003), "el origami geométrico se ha convertido en una herramienta de exploración matemática, proporcionando una manera visual y tangible de comprender las propiedades tridimensionales" (p. 96).
3. **Estructura y ensamblaje** La clave del origami tridimensional es el ensamblaje. A diferencia del origami tradicional, donde una sola hoja de papel crea la figura, aquí se utilizan múltiples módulos que se unen entre sí. Este proceso implica un equilibrio entre la tensión y la flexibilidad del papel, asegurando que los módulos queden firmemente sujetos.
4. **Estabilidad sin adhesivos** Una característica interesante del origami tridimensional es que las figuras pueden mantenerse unidas sin pegamento, solo mediante los pliegues y la fricción entre los módulos. Según Palmer (2012), "la capacidad de crear estructuras sólidas sin la necesidad de adhesivos resalta la sofisticación técnica del origami modular, combinando arte y física en una sola práctica" (p. 67).
5. **Aplicaciones** Aunque tradicionalmente ha sido una forma de arte, el origami tridimensional ha encontrado aplicaciones prácticas en la ingeniería y la arquitectura. Por ejemplo, se ha utilizado en el diseño de estructuras plegables, como refugios temporales y componentes aeroespaciales. La flexibilidad del papel plegado permite que estas construcciones se expandan o contraigan fácilmente, una ventaja que es muy valorada en estos campos (Demaine & O'Rourke, 2007).


THE DUCK


A Pigeon

LENGUAJES MUSICALES PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

El concepto de **lenguajes musicales** se entiende como un sistema simbólico y expresivo que permite organizar sonidos con sentido artístico y comunicativo. A través de este lenguaje, las personas pueden expresar emociones, ideas, contextos culturales y visiones del mundo sin necesidad de palabras. Al igual que los lenguajes verbales, el lenguaje musical posee convenciones, estructuras y significados compartidos que hacen posible la comunicación entre compositores, intérpretes y oyentes, independientemente de las diferencias lingüísticas o culturales (Swanwick, 1999).

El lenguaje musical se construye a partir de diversos **elementos sonoros** fundamentales, entre los que destacan la duración, el tono, la intensidad y el timbre. Estos elementos se organizan en estructuras más complejas como la melodía, la armonía, el ritmo, la textura y la forma musical. La combinación de dichos componentes permite generar discursos musicales capaces de provocar sensaciones, crear tensión o reposo, y transmitir narrativas emocionales. De este modo, la música funciona como un medio expresivo estructurado, con una lógica interna que puede ser analizada y comprendida (Benward & Saker, 2009).

Asimismo, los lenguajes musicales están estrechamente vinculados al **contexto cultural e histórico** en el que se desarrollan. Cada época, sociedad o comunidad genera formas particulares de organización sonora que reflejan sus valores, creencias y experiencias colectivas. Por ello, no existe un único lenguaje musical, sino múltiples lenguajes que conviven y se transforman, como la música académica, popular, tradicional o experimental. Esta diversidad enriquece la experiencia musical y amplía las posibilidades de comunicación y creación artística (Small, 1998).

Finalmente, el aprendizaje y la transmisión del lenguaje musical se apoyan en sistemas de **notación musical**, los cuales permiten representar gráficamente los sonidos y sus relaciones. La notación facilita la conservación, interpretación y análisis de las obras musicales, aunque no agota el significado de la música, ya que la experiencia sonora y expresiva va más allá del texto escrito. En el ámbito educativo, comprender los lenguajes musicales contribuye al desarrollo de la sensibilidad estética, el pensamiento crítico y la expresión creativa, consolidando a la música como una forma esencial de comunicación humana (Campbell, 2010).

SESIÓN 01: Explorando el Sonido: Clases y Cualidades.

Concepto de sonido:

El sonido es una vibración que se propaga como una onda mecánica de presión y desplazamiento a través de un medio como un gas, líquido o sólido. En el contexto de la física, el sonido es una forma de energía que se transmite por medio de ondas longitudinales que requieren un medio material para su propagación. Según García (2019, p. 25), ***"El sonido, fenómeno acústico percibido por el sentido del oído, es el resultado de las vibraciones que se transmiten a través de los cuerpos elásticos. Estas vibraciones generan ondas que se desplazan en el medio, permitiendo que el sonido sea captado por los seres vivos".***

El sonido tiene diversas características y aplicaciones en diferentes campos. Por ejemplo, en la música, el sonido es fundamental para la creación de melodías y ritmos, mientras que, en la industria, se utiliza para la detección de fallas en maquinaria a través de técnicas de ultrasonido. En medicina, el sonido se emplea en ecografías para visualizar estructuras internas del cuerpo humano, y en la comunicación, es esencial para la transmisión de mensajes a través del habla y la música.

Clases de sonido:

1. Sonido Analógico (Gavilanes M., 2019)**: La Calidez del Pasado**

El sonido analógico se refiere a aquel generado mediante dispositivos mecánicos o electrónicos, como vinilos, cintas magnéticas y sintetizadores analógicos. Su característica más distintiva es su calidez y textura orgánica, que añaden una profundidad y carácter únicos a las composiciones. En la era digital, el sonido analógico sigue siendo apreciado por su calidad nostálgica y su capacidad para evocar emociones genuinas. El **sonido analógico** es una representación continua de las ondas sonoras en el tiempo. Se genera y captura de manera que la señal eléctrica fluctúa de manera similar a las ondas sonoras originales. Ejemplos clásicos son los discos de vinilo, las cintas magnéticas y las transmisiones de radio analógica.

- **Características principales**:
  - Continuidad: La onda sonora se replica de forma continua sin interrupciones o saltos.
  - Formato físico: Se guarda y reproduce en medios como cintas, discos de vinilo, o bobinas.
  - Mayor fidelidad a las ondas naturales, pero susceptible al **ruido** y a la **degradación** con el tiempo.

2. Sonido Digital (Ayala C., 2011)**: La Precisión del Futuro**

El sonido digital, por otro lado, se produce utilizando tecnología computarizada, ofreciendo una precisión y claridad sin precedentes. A través de software y hardware avanzado, los artistas pueden manipular y moldear el sonido con una flexibilidad increíble, creando paisajes sonoros innovadores y experimentales. Esta forma de sonido ha revolucionado la producción musical, permitiendo una creatividad sin límites. El **sonido digital** es una representación discreta del sonido, convertida en secuencias de ceros y unos (dígitos binarios). Para convertir una señal de sonido analógica a digital, se utiliza un proceso de muestreo (sampling) que toma "instantáneas" de la señal a intervalos regulares.

Características principales:

- Muestreo y cuantificación: El sonido se divide en pequeñas porciones de tiempo (frecuencia de muestreo) y se asigna un valor numérico a cada muestra (profundidad de bits).

- Almacenamiento digital: Los archivos de audio se almacenan en formatos como **MP3**, **WAV**, **FLAC**, y otros.
- Ventajas: Menor susceptibilidad a la degradación y el ruido. Los archivos pueden ser comprimidos, duplicados y transmitidos sin pérdida de calidad.
- Con una conversión de baja calidad, puede perder detalles en comparación con el sonido analógico.

3. Sonido Ambiental (Encinas M., 2011)**: La Música de la Naturaleza**

El sonido ambiental se centra en capturar y recrear los sonidos naturales del entorno, desde el susurro del viento hasta el canto de los pájaros. Estas clases de sonido buscan conectar al oyente con la belleza y serenidad de la naturaleza, creando experiencias auditivas inmersivas que transportan a lugares lejanos y mágicos. El **sonido ambiental** se refiere a los sonidos de fondo que están presentes en un entorno o ambiente, ya sean naturales o artificiales. Es un tipo de sonido que no tiene una fuente identificable clara o que no está relacionado directamente con una acción concreta, pero forma parte de la atmósfera sonora de un lugar.

- **Ejemplos**:
  - El sonido del viento, el mar, la lluvia, los pájaros, los insectos.
  - Sonidos humanos como el murmullo de la gente, el ruido de una ciudad, el tráfico lejano.

- **Usos**:
  - En el cine y la música, el sonido ambiental se utiliza para crear una atmósfera específica o dar contexto a una escena.
  - En terapias de relajación o meditación, se usan sonidos ambientales para inducir calma.

4. Sonido Electroacústico (Miyara, 1999)**: La Fusión de lo Analógico y Digital**

El sonido electroacústico combina elementos del sonido analógico y digital, mezclando lo tradicional con lo contemporáneo. A través de esta síntesis, los artistas pueden explorar nuevas fronteras sonoras, fusionando técnicas y estilos para crear composiciones únicas y vanguardistas. El **sonido electroacústico** es una combinación de sonido analógico y digital, utilizando tecnología electrónica para su generación, manipulación y reproducción. Involucra el uso de dispositivos electrónicos como sintetizadores, samplers, grabadoras y computadoras para crear y modificar sonidos.

- **Características principales**:
  - Combinación de sonidos acústicos y electrónicos: Se pueden mezclar sonidos naturales grabados con sonidos sintetizados o manipulados digitalmente.
  - **Síntesis sonora**: Se crean sonidos a partir de señales electrónicas mediante sintetizadores.
  - Amplio uso en música contemporánea, arte sonoro, instalación sonora, y música experimental.
  - En música, el sonido electroacústico se usa tanto en la composición como en la interpretación en vivo con la ayuda de dispositivos electrónicos.

Elabore un resumen del Tema: ……
……
……
……
……
……
……

Cualidades del sonido:

El sonido es una experiencia rica y compleja que se puede descomponer en diversas cualidades que determinan su naturaleza y carácter. Estas cualidades son fundamentales para comprender y apreciar los procesos y fenómenos del sonido en su totalidad.

1. Timbre: El Color del Sonido. El timbre es la calidad que nos permite distinguir entre diferentes fuentes sonoras, como instrumentos musicales o voces. Es lo que hace que una nota tocada en un piano suene diferente a la misma nota tocada en una guitarra. El timbre es el color del sonido, una combinación única de armónicos y sobre tonos que definen la identidad y la personalidad de cada sonido.

2. Intensidad: La Fuerza del Sonido. La intensidad se refiere al volumen o la fuerza de un sonido, determinando su nivel de energía y presencia. Es lo que nos permite distinguir entre un susurro suave y un grito fuerte. La intensidad se mide en decibelios (dB) y juega un papel crucial en la expresividad y el impacto emocional de una pieza musical o cualquier otra fuente sonora.

3. Altura: La Frecuencia del Sonido. La altura está relacionada con la frecuencia del sonido y nos permite percibir si un sonido es agudo o grave. Es lo que nos permite distinguir entre una nota alta y una nota baja en la escala musical. La altura se mide en hercios (Hz) y es una cualidad fundamental en la melodía y la armonía, dando forma y estructura a las composiciones musicales.

4. Duración: El Tiempo del Sonido. La duración se refiere al tiempo que un sonido persiste en el tiempo, desde un breve golpe de tambor hasta una larga nota sostenida. Es una cualidad que nos permite percibir la estructura temporal de una pieza musical o cualquier evento sonoro. La duración es fundamental para el ritmo y la estructura de la música, creando patrones y ciclos que guían y organizan la experiencia auditiva.

Lenguajes Musicales

El Sonido: clases y cualidades

Por: Oscar J. Mamani Pocohuanca

Horizontalmente

3. ¿Qué fenómeno acústico es el sonido?
4. ¿Cómo se define el sonido según García (2019)?
5. ¿Qué papel juega el sonido en la música?
6. ¿Para qué se utiliza el sonido en la industria?
9. ¿Cómo se mide la intensidad del sonido?

Verticalmente

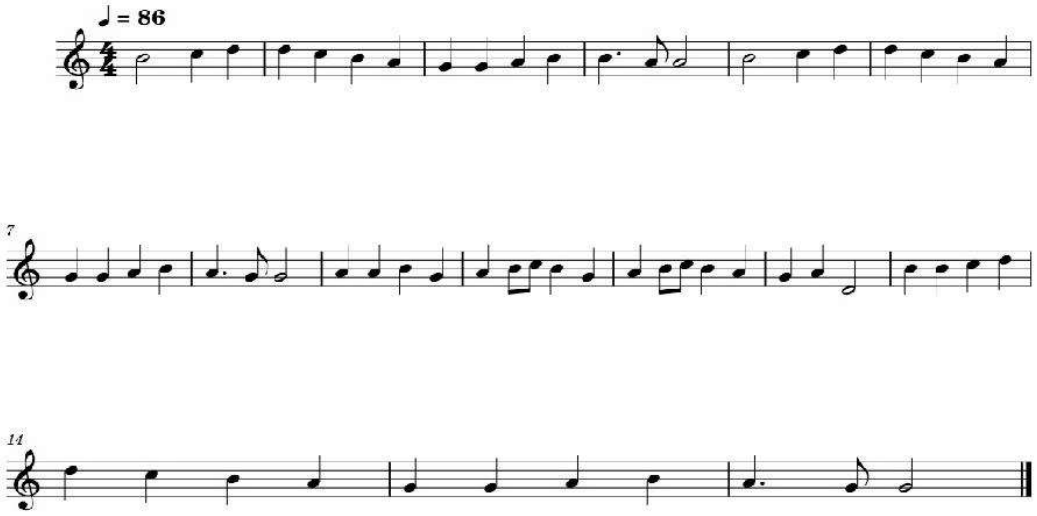
1. ¿Qué es el sonido?
2. ¿Qué medios requiere el sonido para propagarse?
7. ¿En qué se emplea el sonido en medicina?
8. ¿Qué cualidad distingue diferentes fuentes sonoras?
10. ¿Qué cualidad está relacionada con la frecuencia del sonido?

Cuestionario de nivel crítico:

1. **¿Qué es el sonido según el texto?** .....
.....
2. **¿Cómo se transmite el sonido según el contexto de la física?** .....
.....
3. **¿Qué papel desempeñan las vibraciones en la percepción del sonido?**
.....
.....
4. **¿En qué campos se aplican los sonidos mencionados en el texto?**
.....
.....
5. **¿Qué caracteriza al sonido analógico en comparación con el sonido digital?**
.....
.....
6. **¿Qué busca transmitir el sonido ambiental?**
.....
.....
7. **¿Qué combina el sonido electroacústico?**
.....
.....
8. **¿Qué es el timbre en relación con el sonido?**
.....
.....
9. **¿Qué representa la intensidad en el contexto del sonido?**
.....
.....
10. **¿Cómo se relaciona la altura con el sonido?**
.....
.....

HIMNO A LA ALEGRÍA

Arreglos: Oscar J. Mamani P. — Ludwig van Beethoven



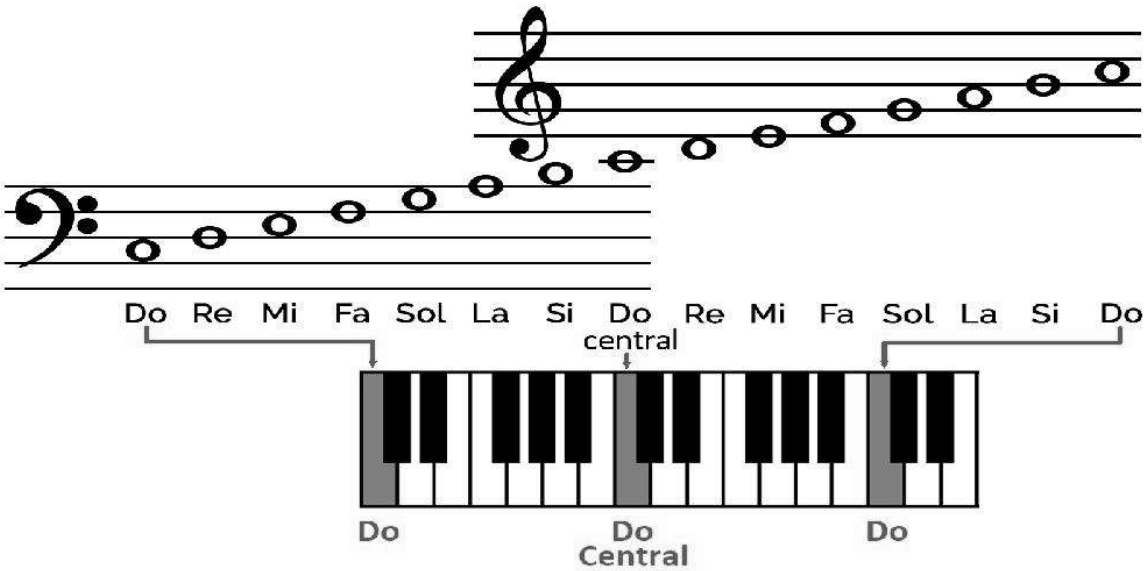
SESIÓN 02: Viaje a través de la Música: Concepto y Origen.

Conceptos de las Claves Musicales

Las claves musicales son símbolos que se colocan al inicio del pentagrama y sirven para indicar la altura de las notas. Existen diferentes claves, pero las más utilizadas en la música occidental son la clave de Sol y la clave de Fa.

Clave de Sol (G) La clave de Sol se coloca sobre la segunda línea del pentagrama, indicando que en esa posición se encuentra la nota Sol. Es la clave más común en la música y se utiliza principalmente para instrumentos melódicos agudos como el violín, la flauta, la trompeta y la mano derecha del piano.

Clave de Fa (F) La clave de Fa se ubica en la cuarta línea del pentagrama y señala que en esa línea está la nota Fa. Se emplea principalmente para instrumentos graves como el bajo, el violonchelo, el fagot y la mano izquierda del piano.

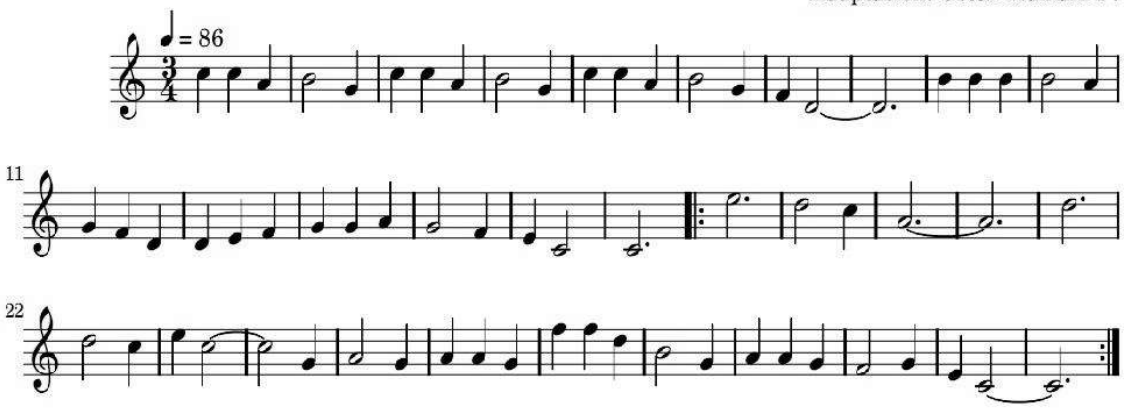


Cielito Lindo

Para flauta dulce soprano

Tradicional mexicano

Adaptación: Oscar Mamani P.



S	A	E	A	M	A	R	G	A	T	N	E	P	I	A	R	G	S	B	I
E	O	F	D	W	E	U	N	M	G	I	C	A	V	N	B	S	D	O	S
L	I	V	E	E	A	R	N	K	C	T	G	I	F	J	A	E	U	L	O
B	I	F	I	D	L	O	S	E	D	E	V	A	L	C	N	T	E	I	C
A	G	R	L	T	E	Y	B	E	O	T	M	R	N	C	O	Y	N	L	I
D	I	M	E	A	I	V	P	A	R	T	I	T	U	R	A	S	O	P	D
U	L	N	M	E	R	D	A	C	L	A	S	O	H	N	T	L	A	I	O
L	S	C	E	R	L	Y	U	L	V	C	E	S	O	R	D	U	M	N	L
A	T	B	R	C	O	X	D	A	C	N	E	F	U	W	A	I	O	S	E
S	U	T	P	E	H	S	D	I	S	N	O	M	C	E	L	T	A	G	M
N	R	O	P	T	I	L	R	S	U	O	E	O	C	I	A	R	S	K	S
O	D	Y	O	R	B	E	D	V	N	N	I	T	C	C	M	S	R	B	O
I	J	I	C	A	E	T	R	P	T	H	V	C	I	O	C	R	I	T	T
C	E	V	U	R	A	M	O	O	P	G	V	O	I	E	T	D	P	L	N
A	C	M	T	B	P	Y	S	A	D	L	N	E	O	C	C	I	A	P	E
T	R	E	S	O	M	G	T	A	V	A	U	N	R	E	R	L	A	I	M
N	O	R	U	E	R	A	L	V	B	H	D	C	P	T	V	E	R	O	U
E	A	Y	I	A	S	L	R	C	B	A	T	N	I	S	M	G	J	E	R
M	R	N	V	U	I	P	M	E	N	C	R	Y	M	D	S	A	X	E	T
I	K	E	E	N	V	S	B	F	P	A	N	C	K	E	R	D	I	A	S
L	S	L	T	S	E	L	A	C	I	S	U	M	S	E	V	A	L	C	N
A	Y	E	M	U	O	S	J	Y	R	N	E	L	A	M	R	S	N	I	I
T	O	B	U	C	N	H	M	O	S	T	B	I	U	O	R	N	E	L	M

Palabras o frases clave:

1. Claves musicales
2. Pentagrama
3. Clave de Sol
4. Clave de Fa
5. Notación ABC
6. Instrumentos graves
7. Instrumentos melódicos
8. Alimentación saludable
9. Partitura
10. Ejercicios auditivos

Cuestionario

1. **¿Qué indican las claves musicales en una partitura?**
   a) La velocidad de la pieza
   b) La cantidad de notas en la melodía
   c) El ritmo de la música
   d) La altura de las notas
2. **¿Sobre qué línea del pentagrama se coloca la clave de Sol?**
   a) Segunda línea
   b) Primera línea
   c) Tercera línea
   d) Cuarta línea
3. **¿Cuál de los siguientes instrumentos utiliza principalmente la clave de Fa?**
   a) Flauta
   b) Violonchelo
   c) Trompeta
   d) Violín
4. **¿Cuál es la función principal de la clave de Fa?**
   a) Indicar las notas más agudas
   b) Definir la velocidad de la música
   c) Señalar las notas graves en el pentagrama
   d) Determinar el ritmo musical
5. **¿Qué actividad ayuda a identificar auditivamente las claves de Sol y Fa?**
   a) Escribir una frase musical
   d) Escuchar fragmentos de música y reconocer la clave usada
   b) Dibujar claves musicales
   c) Leer un libro sobre notación musical
6. **¿Qué recurso es utilizado en la escritura musical simplificada?**
   a) Notación ABC
   b) Notación decimal
   c) Código Morse
   d) Diagramas numéricos
7. **¿Qué material se necesita para la actividad de escritura de frases sobre alimentación?**
   a) Computadora y micrófono
   b) Papel pentagramado
   c) Auriculares y metrónomo
   d) Cuerdas de guitarra
8. **¿Qué hacen los estudiantes en la actividad de lectura musical?**
   a) Toman dictado rítmico
   b) Escriben sus propias partituras
   c) Analizan letras de canciones
   d) Practican la lectura musical con claves de Sol y Fa
9. **¿Qué frase en notación ABC representa el inicio de "Cielito Lindo"?**
   a) C E G | G F E | D C B
   b) G F G | A B C | D E F
   c) D D B | B A G | A B A G
   d) B C D | F G A | E D C
10. **¿Cuál es el objetivo principal de la actividad lúdica de claves musicales?**
    a) Componer canciones originales
    d) Identificar y aplicar el uso de las claves de Sol y Fa
    b) Aprender sobre la historia de la música
    c) Tocar instrumentos de percusión

SESIÓN 03: Descifrando los Elementos de la Música: Ritmo y Melodía.

1. Elementos de la Música:

Los elementos de la música son los componentes fundamentales que permiten la creación, análisis e interpretación de cualquier obra musical. Entre los más importantes se encuentran **el ritmo, la melodía y la armonía**, aunque también se incluyen otros como la dinámica, la textura, el timbre y la forma musical. Estos elementos no existen de manera aislada; interactúan entre sí para generar experiencias sonoras coherentes y significativas. Según Cook (2013), comprender los elementos de la música es esencial no solo para los músicos, sino también para los oyentes, ya que permite identificar patrones, estructuras y expresividad dentro de una composición.

Los elementos musicales cumplen un papel comunicativo y estético, dado que cada uno aporta características específicas que influyen en la percepción y emoción del oyente. Por ejemplo, el ritmo organiza el tiempo, la melodía otorga identidad a la obra y la armonía proporciona profundidad y coloración sonora. De acuerdo con Huron (2016), el conocimiento y la interacción de estos elementos generan la riqueza expresiva de la música, convirtiéndola en un lenguaje universal capaz de transmitir emociones, culturas y valores sociales. Así, los elementos de la música constituyen la base indispensable para la creación, interpretación y apreciación de cualquier manifestación musical.

1.1. Ritmo:

El ritmo se refiere a la organización temporal de los sonidos y silencios en la música. Es la manera en que los sonidos se suceden con diferentes duraciones y velocidades, creando patrones que percibimos y seguimos. El ritmo se compone de duraciones de notas musicales que pueden ser largas o cortas y se organizan en patrones que se repiten a lo largo de una pieza musical. Es esencial para establecer una estructura temporal y mantener la cohesión y coherencia de una composición musical. El pulso, que es una sucesión constante de tiempos regulares, es un componente fundamental del ritmo. El ritmo constituye uno de los elementos más primordiales de la música, ya que organiza los sonidos y silencios en el tiempo, otorgando una base estructural a la obra musical. Se manifiesta a través de la alternancia entre **acentos, pulsos y duraciones**, lo que permite establecer un orden perceptible en la ejecución musical. De acuerdo con Benadon (2017), el ritmo no solo se limita a marcar la métrica, sino que también genera una sensación de movimiento que facilita la comprensión auditiva de la obra y conecta directamente con la percepción corporal del oyente. Esta relación hace que el ritmo sea un factor decisivo en la interpretación y en la recepción de la música en contextos culturales diversos. El ritmo no existe de manera aislada, sino que interactúa con la melodía y la armonía, creando un entramado sonoro complejo. Es considerado como un lenguaje universal, dado que en todas las culturas se utilizan patrones rítmicos para expresar emociones, narrar historias o acompañar rituales. Según Levitin (2019), el ritmo es también un recurso cognitivo fundamental, ya que estimula áreas cerebrales vinculadas al movimiento, la memoria y la atención, lo que explica por qué la música con patrones rítmicos definidos resulta más fácil de recordar y de seguir. De esta manera, el ritmo asegura la coherencia y continuidad en una composición musical, generando una experiencia estética y sensorial significativa.

Los Patrones Rítmicos

Los patrones rítmicos son secuencias organizadas de duraciones y acentos que se repiten en la música. Estos patrones ayudan a establecer el pulso y la estructura rítmica de una composición. Los patrones rítmicos pueden variar en complejidad y son fundamentales para la energía y el movimiento de la música.

Aquí tienes dos ejercicios que puedes practicar con patrones rítmicos:

A. **Clapping Patterns (Patrones de Palmadas)**: Toma un patrón rítmico simple, como un ritmo de negras (1 y 2 y 3 y 4 y), y practica golpear tus manos juntas para marcar cada uno de los pulsos. A medida que te sientas más cómodo, avanza hacia patrones más complejos, como ritmos sincopados o en compases irregulares.

B. **Counting Out Loud (Contar en Voz Alta)**: Escoge un patrón rítmico y practica contar en voz alta los pulsos y subdivisiones. Por ejemplo, para un ritmo de corcheas (1 e y a 2 e y a), enfatiza cada pulso y subdivisión mientras cuentas en voz alta. Esto te ayudará a desarrollar una mayor conciencia rítmica y a internalizar los patrones.

1.2. Melodía:

La melodía es la sucesión de notas musicales que se perciben como una entidad melódica. Es la línea principal de una composición musical y se caracteriza por **su contorno, intervalos, frases y motivos melódicos**. La melodía es lo que generalmente se canta o se tararea y es uno de los elementos más reconocibles y memorables de una canción. Su estructura puede estar organizada en frases musicales, y su desarrollo puede estar influenciado por el ritmo y la armonía de la pieza musical. La melodía, por su parte, constituye la identidad principal de una obra musical, pues es la sucesión organizada de sonidos que los oyentes reconocen y asocian con una pieza. Es una construcción sonora que se articula en frases musicales y que puede transmitir emociones, sensaciones e incluso relatos de manera no verbal. Para Cook (2013), la melodía es el componente que dota de dirección y expresividad a la música, funcionando como una línea guía para la percepción y la interpretación. De ahí que la melodía sea, con frecuencia, el aspecto más recordado por los oyentes, al ser el núcleo afectivo y expresivo de la música. La melodía se encuentra en constante relación con el ritmo y la armonía, configurando una totalidad sonora. Su carácter puede variar desde lo simple y repetitivo hasta lo complejo y sofisticado, dependiendo de los intervalos, escalas y motivos que la conforman. Como señala Huron (2016), la melodía activa procesos emocionales en el oyente, generando expectativas y resoluciones que enriquecen la experiencia estética. De este modo, la melodía no solo representa un conjunto de notas, sino que constituye un canal fundamental para la comunicación artística y cultural en la música. **Actividad se puede cantar algunas canciones simples, conseguir partituras básicas.**

COCA KINTUCHA

Coca kintucha, hoja redonda (bis)
Qamsi yachanki ñuqapa viayta
Kay runapa wasimpi waqallasqayta,
Qamsi yachanki ñuqapa suertiyta
Kay runapa wasimpi waqallasqayta

El cielo, la luna mengua (bis)
Por qué delito padezco tanto
Ñuqachu karqani mamay waqachiq,
Por qué delito padezco tanto
Ñuqachu karqani taytay llakilchiq

Panteón punku, fierro rejillas (bis)
Punkuchaykita kichaykullaway
Icharq taytaywan tupaykullayman
Punkuchaykita kichaykullay

Icharaq mamaywam tinkuykullayman

SESIÓN 04: Dominando el Pentagrama: Líneas Adicionales y Claves.

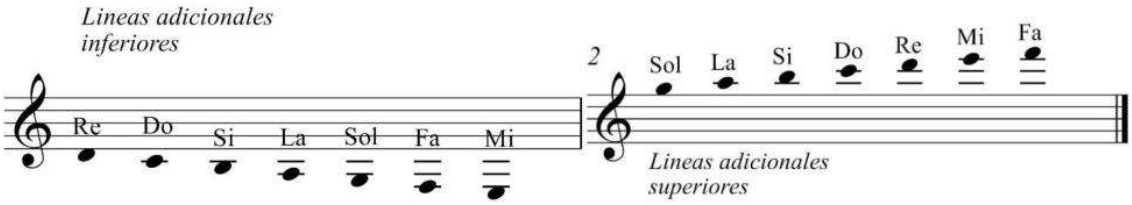
1. El Pentagrama:

Es una pauta de cinco líneas horizontales paralelas donde se escriben las notas y otros signos musicales. Cada línea y espacio del pentagrama representa una nota musical, y su correcta utilización permite la notación y lectura de la música. El pentagrama constituye la base gráfica de la escritura musical, conformado por cinco líneas y cuatro espacios donde se ubican los diferentes signos musicales. Cada línea y espacio representa un sonido en función de la clave que se utilice, permitiendo así la organización y lectura precisa de las notas musicales. Gracias a su disposición sistemática, los intérpretes pueden identificar con claridad la altura de los sonidos y la relación entre ellos (Benward & Saker, 2009).

Además de notas, en el pentagrama se escriben otros símbolos como silencios, alteraciones y compases, lo que lo convierte en una herramienta integral para la notación musical. Su invención permitió estandarizar la forma en que se transmite la música escrita, consolidando un lenguaje universal comprendido por músicos de distintas culturas y épocas. Por ello, el pentagrama no solo es un recurso gráfico, sino también un medio de comunicación artístico y pedagógico (Blatter, 2007).

2. Líneas Adicionales.

Son líneas que se añaden por encima o por debajo del pentagrama para permitir la escritura de notas que no caben dentro del rango de las cinco líneas del pentagrama. Estas líneas adicionales se utilizan para escribir sonidos más graves o más agudos. Las líneas adicionales son pequeños trazos que se agregan por encima o por debajo del pentagrama para extender su rango. Estas permiten representar sonidos más agudos o graves que no se encuentran dentro de las cinco líneas habituales. Sin ellas, la escritura musical se vería limitada, dificultando la notación de registros extremos en instrumentos como el piano, el violín o la flauta (Randel, 2003). Este recurso gráfico, aunque simple, cumple un rol fundamental en la lectura musical, ya que mantiene la continuidad del sistema de notación sin necesidad de cambiar constantemente de clave. Así, los intérpretes pueden leer de manera fluida obras que requieren un rango sonoro amplio, asegurando la precisión en la ejecución y la claridad en la enseñanza musical (Piston, 1987).



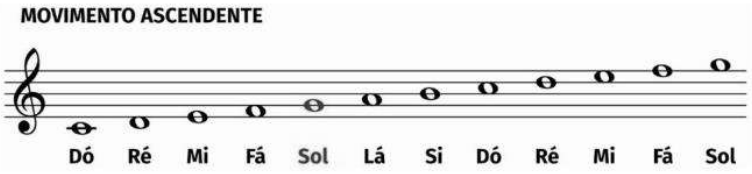
3. Claves.

Son símbolos que se colocan al principio del pentagrama y determinan la posición de las notas en él. Las claves más comunes son la clave de sol, que indica la nota sol en la segunda línea, y la clave de fa, que indica la nota fa en la cuarta línea. Las claves son esenciales para la correcta interpretación de la música escrita. Las claves son símbolos que se colocan al inicio del pentagrama para indicar la ubicación de determinadas notas y, a partir de ellas, establecer la relación de todos los demás sonidos. Su función principal es fijar un punto de referencia que permite al intérprete saber qué nota corresponde a cada línea o espacio. Sin este recurso, la lectura musical sería ambigua, ya que un mismo signo en el pentagrama podría representar notas diferentes (Read, 1969).

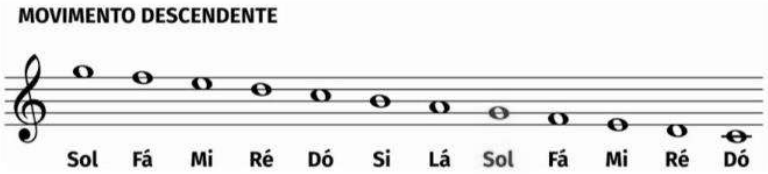
Existen diversas claves, aunque las más utilizadas en la actualidad son la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Cada una cumple un rol específico según el registro de los instrumentos o las voces. Gracias a las claves, la escritura musical se adapta a las necesidades de distintos intérpretes, optimizando la lectura y evitando un exceso de líneas adicionales en el pentagrama (Hutchings, 1979).

CLAVE DE SOL:

La clave de sol, también conocida como clave de violín, se coloca en la segunda línea del pentagrama y señala la nota **sol**. Es una de las claves más utilizadas en la música occidental, especialmente para instrumentos de registro agudo como el violín, la flauta, la guitarra, la trompeta y la voz de soprano. Su amplia aplicación responde a la comodidad que ofrece en la lectura de melodías dentro de rangos medios y altos (Benward & Saker, 2009).



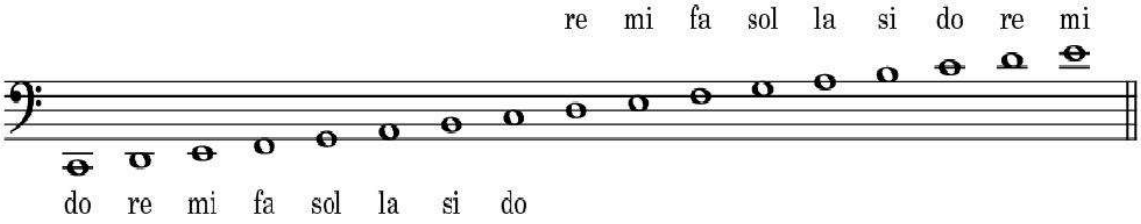
Esta clave es considerada la más común en la enseñanza musical inicial, pues facilita el aprendizaje de las notas y la lectura de partituras sencillas. Además, su uso universal la convierte en un referente indispensable para músicos principiantes y profesionales. La clave de sol no solo orienta la ubicación de las notas, sino que también establece un estándar de escritura que garantiza uniformidad en la interpretación (Blatter, 2007).



CLAVE DE FA:

La clave de fa se coloca en la cuarta línea del pentagrama, donde marca la posición de la nota **fa**. Se emplea principalmente en instrumentos de registro grave, como el contrabajo, el fagot, el trombón, el violonchelo y la voz de bajo. Su utilización permite escribir sonidos graves sin recurrir a un exceso de líneas adicionales, lo que facilita la lectura fluida de las partituras (Read, 1969).

Este tipo de clave resulta fundamental en la música orquestal y coral, ya que garantiza la correcta representación de los registros más bajos. A través de la clave de fa, la notación musical mantiene la claridad necesaria para que los intérpretes desarrollen precisión rítmica y melódica en sus ejecuciones. Además, su empleo histórico ha consolidado un equilibrio en la escritura musical, complementando el uso de la clave de sol (Randel, 2003).

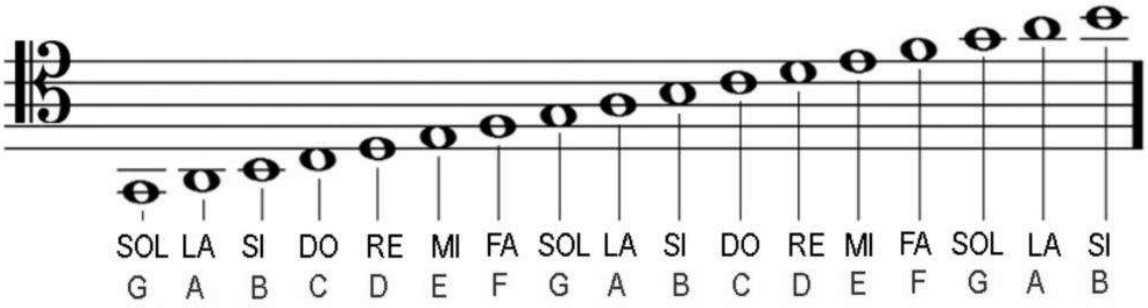


CLAVE DE DO:

La clave de do es una de las más versátiles, ya que puede ubicarse en distintas líneas del pentagrama, señalando siempre la posición de la nota **do central (do4)**. Sus variantes más comunes son la clave de contralto (en la tercera línea) y la clave de tenor (en la cuarta línea). Esta flexibilidad la hace adecuada para instrumentos y voces que ocupan rangos

intermedios, como la viola, el fagot, el trombón tenor y la voz de contralto (Hutchings, 1979).

Históricamente, la clave de do fue muy empleada en la música coral renacentista y barroca, donde se adaptaba a las distintas voces del conjunto. Aunque en la actualidad su uso es menos frecuente, sigue siendo esencial para ciertos instrumentos y para la formación académica de los músicos. Su estudio contribuye a ampliar la comprensión de la notación musical y a fortalecer la lectura en diversos registros (Piston, 1987).



SESIÓN 05: Embelleciendo con Caligrafía Musical.

Caligrafía Musical:

La caligrafía musical se entiende como el arte especializado de representar gráficamente la música mediante la notación, un sistema de signos y símbolos que permiten la lectura e interpretación de los elementos musicales como notas, ritmos, intensidades y matices expresivos. Más allá de ser un simple medio de comunicación, constituye una herramienta estética y técnica que asegura precisión en la transmisión del mensaje sonoro del compositor hacia el intérprete (Apel, 2004). La legibilidad, el orden y la armonía visual de la partitura forman parte esencial de este proceso, garantizando que la experiencia de lectura sea clara y que la ejecución musical no se vea obstaculizada por ambigüedades gráficas. La caligrafía musical posee un valor artístico propio, pues cada signo y cada trazo no solo cumplen una función práctica, sino que también reflejan la sensibilidad cultural y estilística de una época. En ese sentido, se le reconoce como una disciplina que se encuentra entre el arte visual y el lenguaje sonoro, donde el detalle gráfico cumple un rol determinante en la interpretación musical (Grier, 1996). Con ello, la caligrafía musical no solo asegura una transmisión precisa del lenguaje sonoro, sino que también preserva la identidad estética de la obra en la partitura.

Breve Historia de la Caligrafía Musical:

El desarrollo histórico de la caligrafía musical se remonta a las primeras tentativas de registrar la música en la antigüedad clásica, donde civilizaciones como la griega y la romana utilizaron rudimentarios sistemas de notación para representar alturas y ritmos (Hoppin, 1978). En la Edad Media, la notación neumática permitió mayor precisión en la representación de melodías, especialmente en el canto gregoriano, marcando un hito en la formalización de la escritura musical. Con el Renacimiento, se incorporaron nuevos signos y una mayor sofisticación gráfica, facilitando la expresividad interpretativa y el florecimiento del repertorio polifónico. Posteriormente, en el Barroco, compositores como Johann Sebastian Bach consolidaron una caligrafía rica y ornamentada, donde la estética visual de las partituras reflejaba la complejidad de las composiciones (Boyd, 2010). La invención de la imprenta musical en el siglo XIX permitió la estandarización de los símbolos y la difusión masiva de la música, mientras que en el siglo XX surgieron notaciones gráficas experimentales que respondían a los lenguajes contemporáneos (Stone, 1980). En la actualidad, la caligrafía musical combina tradición y modernidad, adaptándose tanto a los sistemas digitales de edición como a las nuevas formas de expresión musical.

Ejercicio 1: Copia de Escala y Ritmos Básicos

- **Objetivo:** Mejorar la precisión en el trazado de notas y figuras rítmicas.
- **Actividad:**

1. En un pentagrama vacío, escribe una **escala de Do mayor ascendente y descendente**, utilizando únicamente **figuras de negra** (♩).
2. Repite la misma escala, pero esta vez combinando valores rítmicos: **blancas (□), negras (♩) y corcheas (♪)**.
3. Cuida la proporción del tamaño de las cabezas de nota, la correcta inclinación de las plicas y la ubicación precisa en las líneas o espacios del pentagrama.

Ejercicio 2: Fragmento Musical Creativo

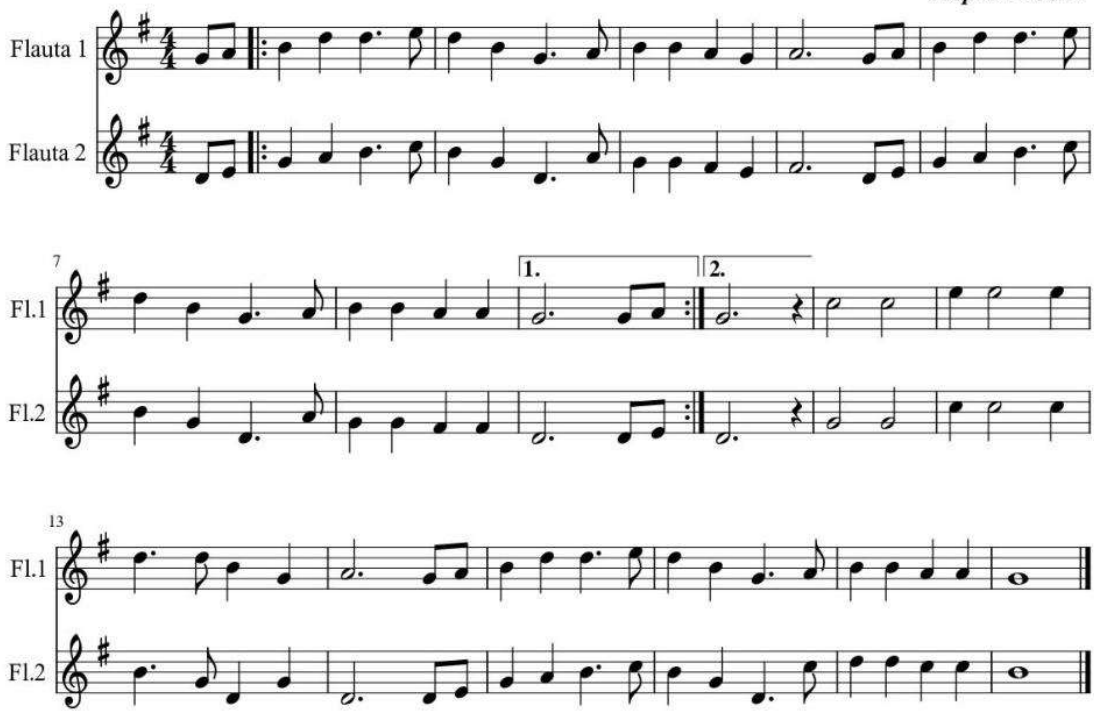
- **Objetivo:** Integrar orden estético y legibilidad en una breve composición escrita a mano.
- **Actividad:**

1. En un pentagrama vacío, escribe un **fragmento musical de 4 compases en compás de 4/4**, utilizando al menos **tres valores rítmicos diferentes** (ej. blanca, negra, corchea).

2. Incluye al inicio la **clave de sol** y la **armadura de Do mayor (sin alteraciones)**.
3. Añade **indicación de tempo** (ejemplo: ♪ = 90) y una **dinámica simple** (ejemplo: *mf*).
4. Verifica que todos los elementos gráficos (clave, notas, barras de compás, dinámicas) estén distribuidos de forma clara y equilibrada en el espacio del pentagrama.

¡Oh, Susana!

Stephen Foster



I come from Alabama
With my banjo on my knee,
I'm going to Louisiana,
My true love for to see.BIS

Oh, Susanna,
Oh don't you cry for me,
For I come from Alabama,
With my banjo on my knee.

It rained all night
The day I left
The weather it was dry
The sun so hot,
I froze to death
Susanna, don't you cry.BIS

Oh, Susanna,
Oh don't you cry for me,
For I come from Alabama,
With my banjo on my knee.

I had a dream the other night,
When everything was still,
I thought I saw Susanna,
A-coming down the hill.BIS

Oh, Susanna,
Oh don't you cry for me,
For I come from Alabama,
With my banjo on my knee.

The buckwheat cake,
Was in her mouth,
The tear was
In her eye,
Says I, I'm coming from the south,
Susanna, don't you cry.BIS

Oh, Susanna,
Oh don't you cry for me,
For I come from Alabama,
With my banjo on my knee.

Ya llegué de Alabama
Con mi banjo y mucho ardor
Me voy para Luisiana
Para ver a mi amor.BIS

Oh, Susana,
No llores más por mí
Pues ya llegué de Alabama
Pronto estaré junto a ti.

La noche llovió
Cuando partí
Como lluvia hubo jamás
Arde mucho el sol,
De frío morí
Susana, no llores más.BIS

Oh, Susana,
No llores más por mí
Pues ya llegué de Alabama
Pronto estaré junto a ti.

La otra noche tuve un sueño
Mientras había silencio
Creí ver a Susana
Cuesta abajo iba corriendo.BIS

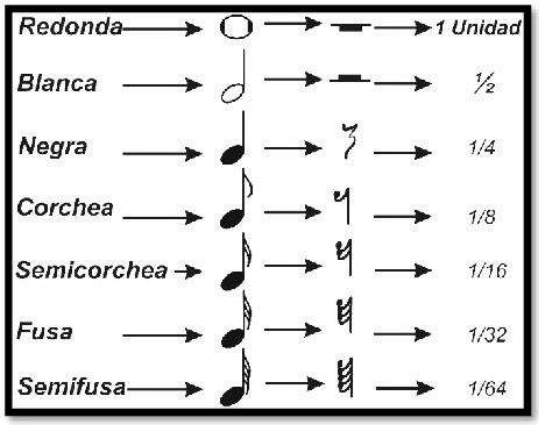
Oh, Susana,
No llores más por mí
Pues ya llegué de Alabama
Pronto estaré junto a ti.

Estaba comiendo
Un pastelito
Y lloraba
A cual más.
Le dije "Del sur vuelvo ya,
Susana, no llores más".BIS

Oh, Susana,
No llores más por mí
Pues ya llegué de Alabama
Pronto estaré junto a ti.

SESIÓN 06: Explorando las Figuras de Duración y sus Silencios.

1. Las Figuras de Duración y sus Silencios:



Las figuras de duración y sus silencios constituyen el sistema de notación musical que organiza el tiempo sonoro y el tiempo de silencio dentro de una obra. Cada figura representa gráficamente la duración de un sonido —desde valores largos como la redonda hasta valores breves como la semifusa—, mientras que los silencios expresan la ausencia de sonido en proporción equivalente. Este sistema posibilita que los intérpretes mantengan la coherencia rítmica y métrica, ya que estructura el flujo musical entre presencia y ausencia sonora (Houlahan & Tacka, 2015). En el campo de la pedagogía musical, las figuras y silencios no son solo signos convencionales, sino herramientas cognitivas que permiten al estudiante interiorizar el pulso, comprender las relaciones temporales y desarrollar habilidades de lectura y escritura musical. Su enseñanza implica un abordaje vivencial, que articule el movimiento corporal, la escucha activa y la representación gráfica. Como sostiene Gordon (2017), la asimilación de duraciones y pausas debe construirse desde la experiencia auditiva y rítmica antes de consolidarse en la notación escrita, garantizando aprendizajes significativos y expresivos.

1.1. Las figuras musicales.

Las figuras musicales constituyen el sistema de notación que organiza y estructura la duración de los sonidos dentro del tiempo musical. Cada figura, desde la redonda hasta la semifusa, establece un valor proporcional que permite a los intérpretes mantener la precisión rítmica y garantizar la coherencia en la ejecución colectiva. De acuerdo con Swanwick (2012), el aprendizaje de estas figuras no debe limitarse a la memorización de equivalencias matemáticas, sino que debe relacionarse con la experiencia auditiva y motriz del estudiante, facilitando así la comprensión del pulso y del ritmo como procesos corporales antes que abstractos. En pedagogía musical, las figuras son presentadas de manera progresiva para evitar la sobrecarga cognitiva y permitir que los estudiantes internalicen el pulso como unidad organizadora del tiempo. Gordon (2017) señala que la lectura de figuras se vincula con la audición interna y el desarrollo de patrones rítmicos, por lo que enseñar figuras sin relación práctica con el sonido puede generar aprendizajes mecánicos y poco significativos. En este sentido, integrar actividades de percusión corporal, canto rítmico y notación en paralelo constituye una metodología efectiva para afianzar la alfabetización musical temprana.

1.2. Los silencios.

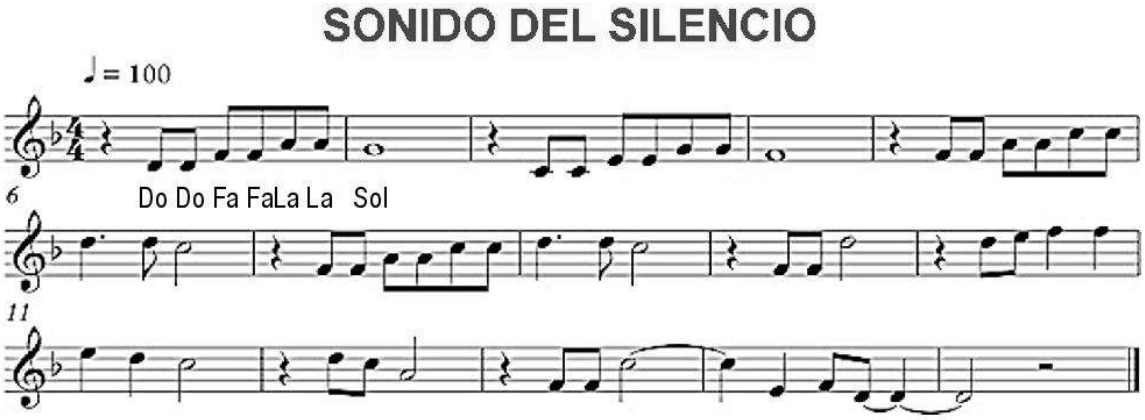
Los silencios cumplen una función estructural esencial en la música, ya que no solo delimitan los sonidos, sino que también generan tensión, contraste y respiración expresiva dentro de una obra. Cada silencio tiene una duración equivalente a la de una figura musical, lo que asegura la coherencia en la métrica y el fraseo. Según Houlahan y Tacka (2015), enseñar los silencios permite que los estudiantes comprendan que la música no es únicamente una sucesión de sonidos, sino también de pausas que contribuyen a la construcción del discurso sonoro. Desde el punto de vista pedagógico, los silencios favorecen el desarrollo de la escucha atenta y la conciencia temporal en los estudiantes. Incorporar juegos de "silencio activo" o pausas rítmicas controladas fomenta la concentración y la interiorización del pulso sin depender del estímulo sonoro externo.

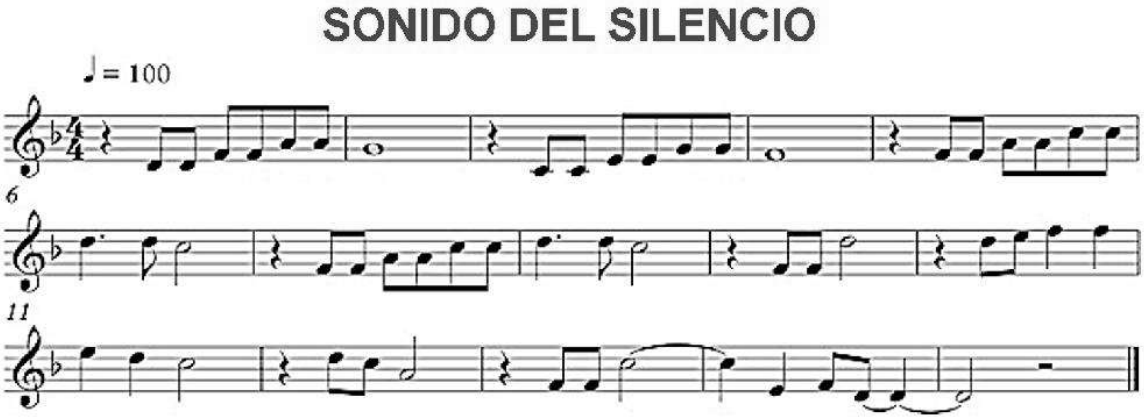
Como plantea Delalande (2019), el silencio no debe enseñarse como mera ausencia de sonido, sino como un recurso expresivo que potencia la percepción musical y que contribuye al desarrollo de la sensibilidad artística en el aula.

1.3. Ejercicios.

El entrenamiento rítmico a través de ejercicios con figuras y silencios es fundamental para consolidar la lectura, la escritura y la interpretación musical. Actividades como la lectura rítmica corporal o el acompañamiento con instrumentos de pequeña percusión permiten a los estudiantes vivenciar físicamente las duraciones antes de trasladarlas al pentagrama. Swanwick (2012) subraya que este enfoque vivencial favorece la construcción de significados musicales más profundos, pues los estudiantes experimentan la música desde el movimiento y no solo desde la teoría. Asimismo, los ejercicios de escritura en pentagrama y de identificación auditiva promueven la integración entre percepción, grafía y ejecución. La combinación de metodologías como el enfoque Kodály o el método Dalcroze ha demostrado ser efectiva para el aprendizaje rítmico porque involucra simultáneamente la voz, el cuerpo y la notación (Houlahan & Tacka, 2015). En este sentido, el diseño de secuencias didácticas que combinen palmas, lectura rítmica, dictado y composición constituye una estrategia pedagógica integral que refuerza tanto la memoria auditiva como la comprensión conceptual de los valores musicales.

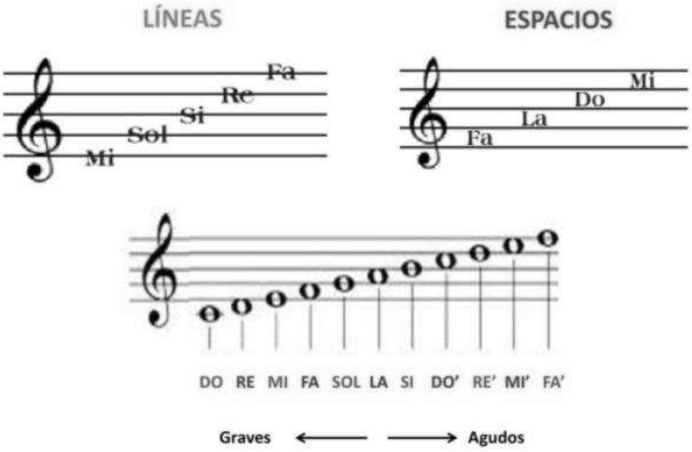
Actividad complete en las partituras con notas musicales:





SESIÓN 07: Navegando por el Pentagrama: Ubicación de las Notas Musicales.

1. El Pentagrama:



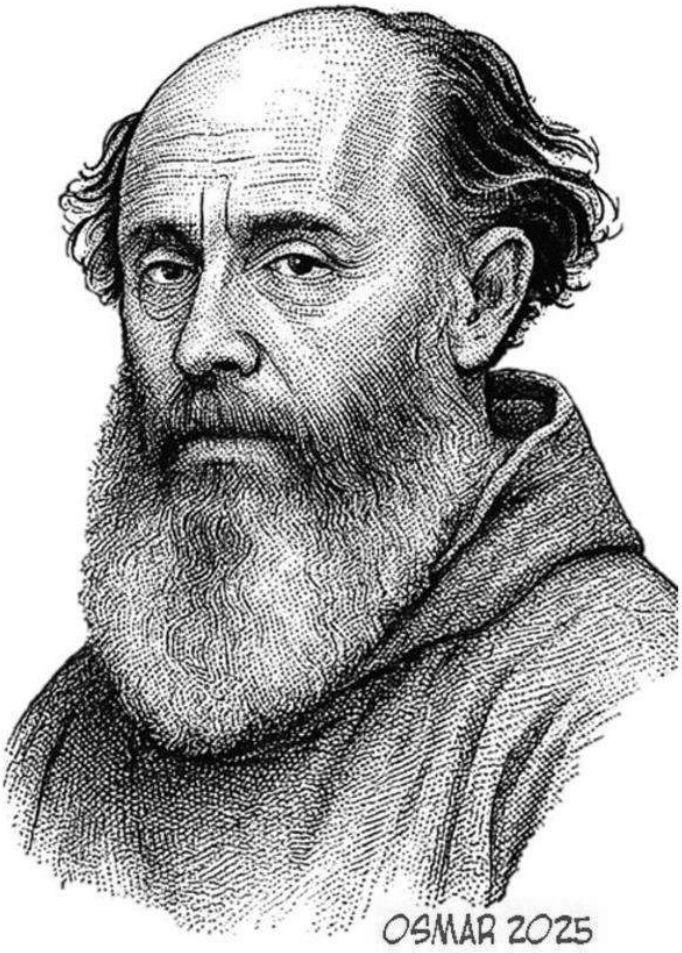
El pentagrama es un sistema de notación musical que consiste en un conjunto de cinco líneas paralelas donde se ubican las notas musicales y otros signos relacionados con la música. Es una herramienta fundamental para la escritura y lectura de música. El pentagrama constituye la base estructural de la notación musical occidental. Formado por cinco líneas horizontales y cuatro espacios, funciona como un soporte visual que organiza los sonidos en relación con su altura, permitiendo así la lectura y escritura de obras musicales. En pedagogía musical, su importancia trasciende la mera representación gráfica, pues constituye un puente cognitivo entre la percepción auditiva y la comprensión simbólica del lenguaje musical (Palisca, 2018). Para los estudiantes, el dominio del pentagrama implica el desarrollo de habilidades de abstracción, discriminación auditiva y memorización de patrones visuales, consolidando así una alfabetización musical completa. Desde una perspectiva didáctica, el pentagrama facilita la enseñanza de la organización sonora al ofrecer un esquema universal y estandarizado que permite comunicar obras musicales a lo largo del tiempo y entre culturas diversas. Su uso en el aula contribuye no solo a la formación técnica, sino también al desarrollo de competencias cognitivas como la atención sostenida, la memoria operativa y la asociación entre estímulos auditivos y representaciones visuales (Swanwick, 1999). Por ello, los programas educativos en música deben priorizar la introducción progresiva del pentagrama, adaptando las estrategias metodológicas al nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes.

1.1. Ubicación de las Notas Musicales.

Las notas musicales se colocan en las líneas y espacios del pentagrama. Cada línea y espacio representa una nota diferente, y la ubicación de las notas determina si son graves o agudas. En el caso de la clave de sol, por ejemplo, la nota "sol" se ubica en la segunda línea del pentagrama, y las demás notas se organizan en relación a esta. La ubicación de las notas musicales en el pentagrama responde a un sistema organizado en el que cada línea y espacio representa una altura sonora específica. Este principio permite distinguir con precisión entre sonidos graves y agudos, lo que resulta esencial en la práctica instrumental y vocal. En la clave de sol, por ejemplo, la segunda línea corresponde al “sol”, sirviendo como punto de referencia para la disposición de las demás notas. La comprensión de este esquema desarrolla en los estudiantes la capacidad de reconocer intervalos y construir relaciones entre símbolos gráficos y percepciones auditivas (Benward & Saker, 2015). En la pedagogía musical, enseñar la ubicación de las notas implica más que la memorización mecánica; se trata de un proceso que integra habilidades perceptuales y kinestésicas. Actividades como el solfeo, la lectura entonada y el uso de instrumentos melódicos permiten consolidar este aprendizaje de manera significativa. Asimismo, el dominio de la ubicación de las notas en el pentagrama facilita la improvisación, la composición y la interpretación musical, ya que otorga al estudiante la autonomía necesaria para interactuar con el lenguaje musical escrito de manera fluida y consciente (Hodges & Sebald, 2011).

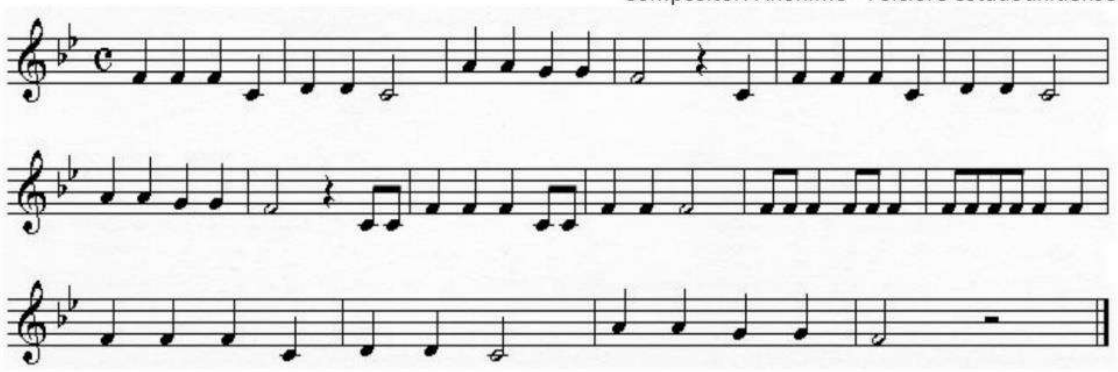
1.2. Breve historia del pentagrama.

El pentagrama tiene sus raíces en la Edad Media. Inicialmente, la notación musical era rudimentaria y consistía en una sola línea. El monje Guido d'Arezzo, en el siglo X, introdujo mejoras al sistema, creando el tetragrama (un sistema de cuatro líneas). La creación del pentagrama, tal como lo conocemos hoy, se atribuye al clérigo y compositor Utgolino de Forlí en el siglo XIII, quien añadió una quinta línea. Este sistema se adoptó gradualmente y se convirtió en la norma en la notación musical, facilitando la escritura y lectura de música en toda Europa. El origen del pentagrama se remonta a la evolución de la notación musical durante la Edad Media, cuando los neumas eran utilizados como signos gráficos sin una referencia precisa de altura. Con las innovaciones de Guido d'Arezzo en el siglo XI, se introdujo el tetragrama —un sistema de cuatro líneas— que ofreció mayor precisión en la representación de los sonidos. Posteriormente, en el siglo XIII, Ugolino de Forlí añadió una quinta línea, consolidando el pentagrama como el sistema normativo que conocemos hoy (Apel, 2001). Este avance permitió un notable progreso en la preservación y difusión del repertorio musical, especialmente en el contexto litúrgico y académico europeo. Desde un enfoque pedagógico, la historia del pentagrama refleja la evolución de las estrategias de enseñanza de la música y la necesidad de sistemas que faciliten la transmisión del conocimiento. La adopción del pentagrama no solo representó una innovación técnica, sino también un cambio en la forma de concebir el aprendizaje musical, pasando de una tradición oral a una escrita. En la actualidad, comprender esta historia permite a los estudiantes valorar el carácter cultural y social de la notación musical, reconociendo cómo los sistemas simbólicos influyen en la manera de enseñar, aprender y crear música (Taruskin, 2005).



Old Mc Donald

Compositor: Anónimo - Folclore estadounidense



Hoja creativa pegue su partitura preferida:

SESIÓN 08: Solfeo Hablado y Rítmico: Ejercicios Prácticos.

1. Solfeo Hablado.

El solfeo hablado es una técnica de enseñanza musical que implica pronunciar el nombre de las notas musicales al ritmo o tiempo que se marca en una partitura. Este método ayuda a los estudiantes a familiarizarse con las notas y su entonación, así como a desarrollar una comprensión del ritmo y la métrica musical. Al pronunciar las notas, los estudiantes aprenden a identificar y reproducir melodías con precisión, lo que es fundamental para el desarrollo de habilidades auditivas y de lectura musical. El solfeo hablado es una técnica metodológica empleada en la enseñanza musical que consiste en pronunciar las notas musicales de una partitura siguiendo su disposición en el tiempo. Este método facilita la relación entre el símbolo gráfico (nota) y el sonido que representa, permitiendo al estudiante interiorizar la correspondencia entre escritura y entonación (Gómez, 2019). La práctica constante de esta técnica contribuye a la formación de la memoria auditiva y visual, al mismo tiempo que desarrolla la agilidad para la lectura musical. Además, el solfeo hablado se considera una etapa introductoria en la lectura musical, pues prepara al estudiante para la ejecución instrumental o vocal. Según Pérez (2021), el hecho de pronunciar las notas con un ritmo determinado contribuye a la comprensión de la métrica, los compases y las estructuras melódicas, lo cual es esencial en la iniciación musical. De esta forma, el solfeo hablado no solo enseña a leer, sino también a pensar musicalmente.

2. Solfeo Rítmico.

El solfeo rítmico se centra en el estudio y la práctica de los aspectos rítmicos de la música. A través de esta técnica, los estudiantes aprenden a reconocer y ejecutar patrones rítmicos utilizando diferentes figuras musicales, como la negra, la corchea y la semicorchea. El solfeo rítmico ayuda a los músicos a mantener un pulso constante y a comprender la duración de las notas dentro de una composición musical. Esta habilidad es esencial para la interpretación precisa de la música, ya que permite a los músicos leer y ejecutar correctamente los ritmos escritos en las partituras. El solfeo rítmico se centra en la correcta interpretación de la duración de las notas y los silencios. Se practica marcando el pulso con palmadas, movimientos corporales o instrumentos de percusión mientras se vocalizan sílabas o se pronuncian las figuras musicales (López, 2018). Esta técnica permite a los estudiantes comprender la organización temporal de la música y mantener la regularidad del compás. Asimismo, el solfeo rítmico favorece la coordinación motriz y la capacidad de anticipación del intérprete, ya que exige concentración en los patrones de duración. Según García (2020), la práctica del ritmo en forma aislada es fundamental para la posterior interpretación instrumental, pues garantiza la precisión rítmica y la cohesión en ensambles musicales. De este modo, se convierte en un pilar en la educación auditiva y de lectura musical.

3. Ejercicios Prácticos.

Los ejercicios se deben proponer de acuerdo al estilo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes, además considerar la importancia de etas actividades como se propone en el marco del Buen Desempeño Docente.

3.1. Ejercicio de Pulsos y Lectura de Figuras Rítmicas Básicas.

El ejercicio de pulsos consiste en mantener una serie de golpes constantes con la mano o un instrumento de percusión, permitiendo al estudiante interiorizar la noción de regularidad rítmica. Esta práctica desarrolla la base del tempo, fundamental para cualquier ejecución musical (Mendoza, 2017). La lectura de figuras rítmicas básicas, por otro lado, se realiza escribiendo en un pentagrama combinaciones de negras, corcheas y silencios, que luego son leídas en voz alta. Este procedimiento fortalece la lectura musical y la coordinación entre el reconocimiento visual y la producción vocal.

Ambos ejercicios actúan de manera complementaria: mientras que el pulso establece la base métrica, la lectura de figuras entrena la exactitud rítmica. Según Cárdenas (2022), la repetición constante de estas actividades genera automatización en la percepción temporal, lo que prepara al estudiante para interpretar partituras de mayor complejidad.

3.2. Dictado Rítmico y Clapping Rhythms

El dictado rítmico es un ejercicio auditivo en el que los estudiantes escuchan una serie de patrones y los transcriben en un pentagrama. Esta actividad potencia la capacidad de análisis auditivo, desarrollando la memoria musical y la rapidez en la identificación de figuras (Torres, 2019). El nivel de dificultad puede variar desde patrones simples hasta combinaciones complejas, de acuerdo con el progreso del estudiante. Por otro lado, los clapping rhythms consisten en interpretar diferentes patrones rítmicos con palmas, generalmente alternando entre negras y corcheas. Esta práctica fomenta la coordinación corporal y ayuda a mantener un pulso constante, además de aumentar progresivamente la velocidad de ejecución (Sánchez, 2021). La integración de ambos ejercicios permite consolidar el vínculo entre percepción, ejecución y notación musical.

3.3. Rhythmic Reading

El ejercicio de rhythmic reading consiste en leer combinaciones rítmicas de una partitura utilizando sílabas convencionales como “ta” para negras o “ti-ti” para corcheas. Este método refuerza la lectura rítmica, facilitando la memorización de las duraciones y su aplicación en diferentes contextos musicales (Martínez, 2018). La simplicidad de las sílabas empleadas permite a los estudiantes concentrarse en el aspecto rítmico sin la distracción de la entonación melódica. Según Rodríguez (2020), este tipo de lectura es ideal para el aprendizaje en grupo, ya que sincroniza a los estudiantes en un mismo patrón de ejecución. Además, constituye un puente hacia la lectura musical completa, en la cual se combinan ritmo y melodía. En consecuencia, el rhythmic reading es un recurso efectivo para desarrollar la fluidez rítmica y la precisión en la interpretación.

Para practicar el solfeo hablado y rítmico, se pueden realizar diversos ejercicios. Algunos ejemplos incluyen:

- **Ejercicio de Pulsos**:
  Tocar una serie de pulsos constantes con la mano o un instrumento de percusión, marcando el ritmo con precisión.

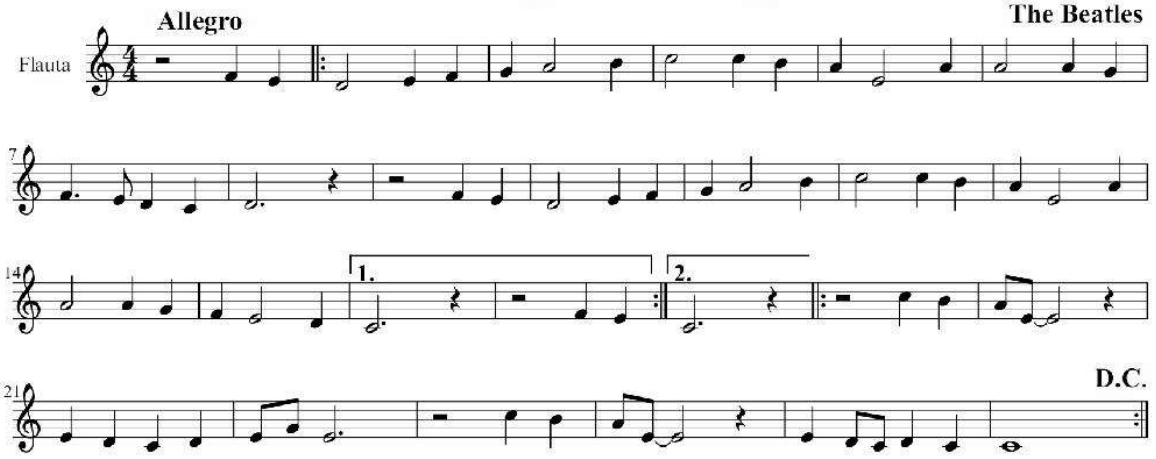
- **Lectura de Figuras Rítmicas Básicas**:
  Escribir una serie de figuras rítmicas en un pentagrama y leerlas en voz alta, siguiendo las indicaciones escritas.

- **Dictado Rítmico**:
  Escuchar una serie de ritmos y escribir las figuras rítmicas correspondientes en un pentagrama. Comenzar con ritmos simples y aumentar gradualmente la complejidad.

- **Clapping Rhythms**:
  Practicar ritmos simples usando palmas, alternando entre negras y corcheas, y aumentando la velocidad progresivamente.

- **Rhythmic Reading**:
  Utilizar partituras con diferentes combinaciones rítmicas y leerlas en voz alta usando sílabas rítmicas como “ta” para las negras y “ti-ti” para las corcheas.

All my Loving



SESIÓN 09: Descubriendo la Voz: Clasificación y Técnica Vocal.

1. Descubriendo la Voz:

Este concepto se refiere a la exploración y comprensión de la voz humana como un instrumento de expresión. Involucra el autoconocimiento vocal, donde los cantantes aprenden a reconocer las características únicas de su voz, como su rango, timbre y calidad. La voz humana es el primer instrumento musical del ser humano. Descubrirla implica reconocer sus cualidades sonoras, comprender su relación con el cuerpo y desarrollar un autoconocimiento vocal. Este proceso permite al intérprete explorar su rango, timbre, dinámica y expresividad (Sundberg, 2019). También implica la relación entre la voz y el cuerpo, así como la importancia de la técnica vocal para maximizar su potencial.

1.1. Clasificación de la Voz.

Las voces humanas se clasifican en diferentes tipos según su rango y características. La clasificación vocal se basa en la extensión (notas más agudas y graves que puede alcanzar), el timbre y la tesitura (zona de mayor comodidad para cantar). Existen voces femeninas y masculinas con subdivisiones: Algunas de las clasificaciones más comunes incluyen:

VOCES FEMENINAS	VOCES MASCULINAS
○ **Soprano:** Voz femenina aguda.	○ **Tenor:** Voz masculina aguda.
○ **Mezzosoprano:** Voz femenina intermedia.	○ **Barítono:** Voz masculina intermedia.
○ **Contralto:** Voz femenina grave.	○ **Bajo:** Voz masculina grave.

Cada tipo de voz tiene un rango específico de notas que puede cantar, lo que ayuda a definir su clasificación.

2. Técnica Vocal.

La técnica vocal se refiere al conjunto de habilidades y conocimientos necesarios para producir y controlar el sonido de la voz de manera efectiva y saludable. La voz no solo se produce en las cuerdas vocales, sino que depende de la postura corporal, la relajación muscular y el control respiratorio. La técnica vocal consiste en los conocimientos y habilidades que permiten cantar de manera saludable, eficiente y expresiva. Una alineación adecuada del cuerpo facilita una emisión más natural y libre de tensiones (Thurman & Welch, 2014). Incluye aspectos fundamentales como:

Respiración adecuada: Utilizar el diafragma para una respiración profunda y controlada. El uso del diafragma es esencial para mantener un flujo de aire controlado. La respiración costo-diafragmática mejora la capacidad pulmonar y la estabilidad del sonido (LeBorgne & Rosenberg, 2021).

Apoyo de la respiración: Usar los músculos abdominales para mantener un flujo de aire estable al cantar. Implica el uso de los músculos abdominales e intercostales para sostener la columna de aire, evitando tensiones en la garganta y garantizando firmeza en la emisión vocal.

Resonancia y proyección: Ajustar la resonancia de la voz para mejorar la calidad y el volumen del sonido. La voz se amplifica en las cavidades de resonancia (faringe, boca y senos nasales). Trabajar en la resonancia ayuda a que la voz se escuche clara y potente sin esfuerzo excesivo.

Articulación y dicción: Trabajar en la claridad y precisión de la pronunciación de las palabras. El canto requiere una pronunciación clara y precisa. La correcta articulación de las vocales y consonantes garantiza la comprensión del texto cantado (McKinney, 2005).

3. Técnicas de Canto

Las técnicas de canto son recursos estilísticos que enriquecen la interpretación.

3.1. Vibrato

Oscilación periódica del tono alrededor de una nota, aporta calidez y expresividad. Se logra mediante un control equilibrado entre la respiración y la laringe.

3.2. Glissando

Deslizamiento continuo entre dos notas, creando un efecto de transición suave. Es común en estilos populares y en el canto lírico contemporáneo.

3.3. Melisma

Interpretación de varias notas sobre una sola sílaba. Es característico en el canto gregoriano, el góspel y la música R&B.

Ejercicios de Ejecución Musical

1. Descubriendo la Voz

- **Ejercicio de exploración**: cantar una escala ascendente y descendente (do – do) con diferentes vocales ("a", "e", "i", "o", "u"), observando cómo cambia el timbre.

1.1. Clasificación de la Voz

- **Ejercicio de rango vocal**: identificar las notas más graves y más agudas que se pueden cantar cómodamente; escribirlas en el pentagrama.

2. Técnica Vocal

- **Respiración**: inhalar profundamente en 4 tiempos, sostener el aire por 4 tiempos, exhalar en 8 tiempos con un sonido sostenido en "sss".

- **Apoyo**: cantar una nota larga (ejemplo: sol3) manteniendo volumen constante sin que decaiga.

- **Resonancia**: practicar la vocal "ng" (como en la palabra "canto") para sentir la vibración en la nariz y pómulos.

- **Dicción**: cantar un trabalenguas ("tres tristes tigres") sobre una sola nota.

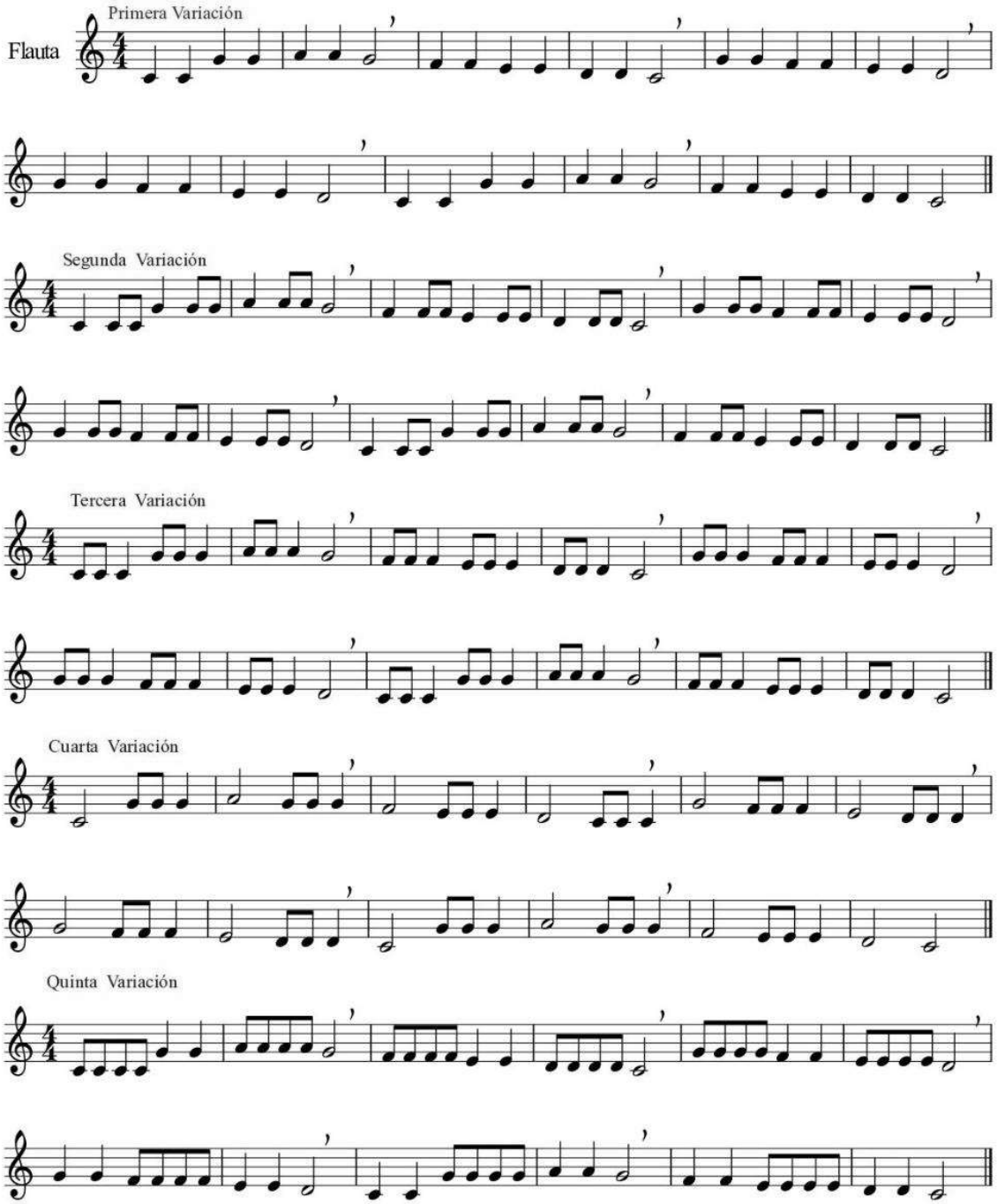
3. Técnicas de Canto

- **Vibrato**: sostener una nota larga (la3) e introducir pequeñas oscilaciones regulares de tono.

- **Glissando**: deslizar la voz de do4 a sol4 de manera continua y sin cortes.

- **Melisma**: practicar cantar varias notas sobre la sílaba "ah", siguiendo un patrón de cuatro notas (ejemplo: do-re-mi-fa sobre una sola vocal).

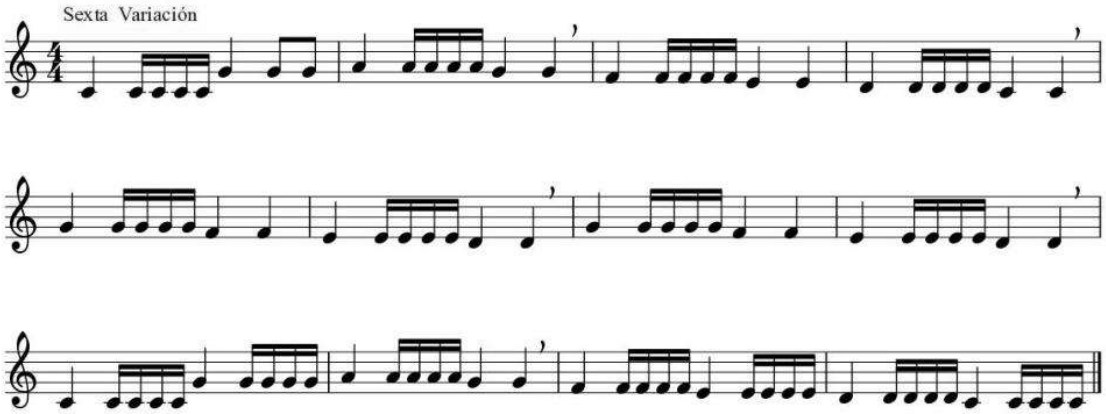
Centellea, centellea, pequeña estrella



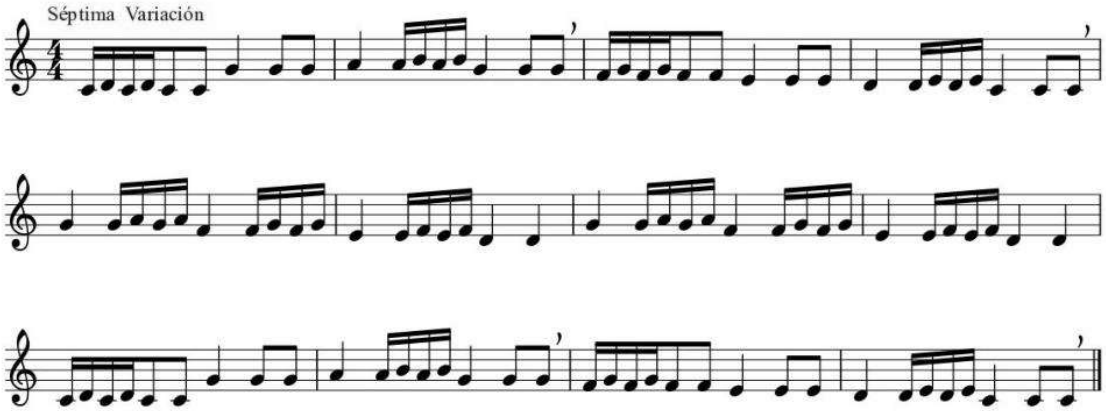
Apreciación Crítica:

¿Qué le pareció los ejercicios?:.....
.....
.....

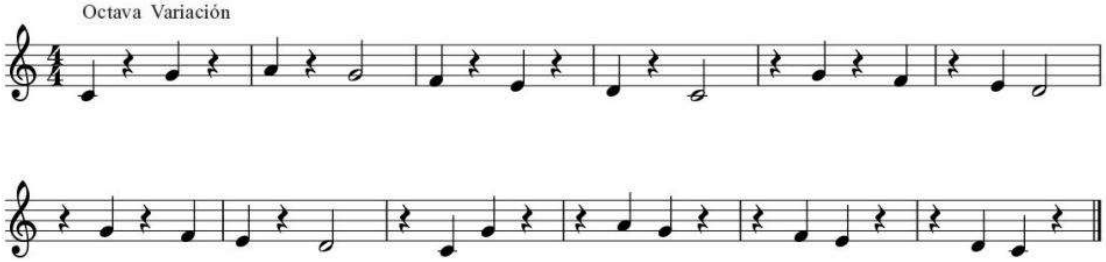
Sexta Variación



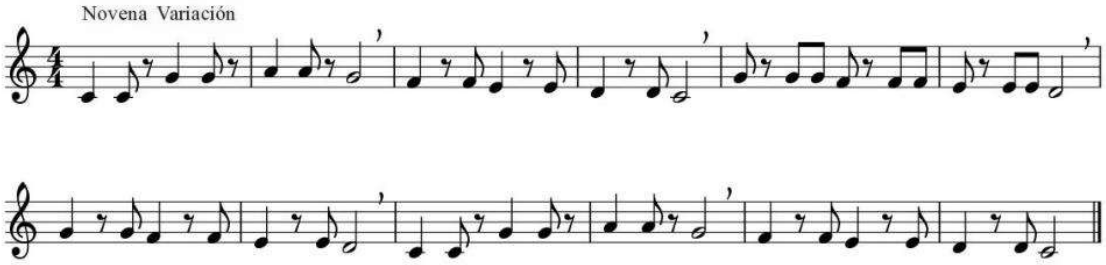
Séptima Variación



Octava Variación



Novena Variación



Apreciación Crítica:

¿Podrías realizar otras variaciones, cómo?:.....

.....

.....

.....

SESIÓN 10: Explorando el Mundo de los Instrumentos Musicales: Ejecución Básica.

1. Los instrumentos musicales.

Un instrumento musical es un objeto diseñado para producir sonido de manera controlada, permitiendo la creación de música. La clasificación de los instrumentos musicales puede abordarse desde diferentes perspectivas, como su construcción, el medio que produce el sonido o su uso en contextos culturales específicos.

1.1. Clasificación por el medio sonoro:

Tradicionalmente, los instrumentos se dividen en tres grandes grupos:

- **Instrumentos de cuerda**: Producen sonido mediante la vibración de cuerdas tensadas (ej. violín, guitarra).

- **Instrumentos de viento**: Generan sonido a través de la vibración del aire en un tubo (ej. flauta, trompeta).

- **Instrumentos de percusión**: Producen sonido al ser golpeados, sacudidos o frotados (ej. tambor, xilófono).

1.2. Clasificación moderna:

Propuesta por Erich Moritz von Hornbostel y Curt Sachs en 1914, esta clasificación se basa en el elemento que vibra para producir el sonido. Incluye:

- **Cordófonos**: Cuerdas que vibran.
- **Aerófonos**: Aire que vibra.
- **Idiófonos**: El propio material del instrumento vibra.
- **Membranófonos**: Membranas que vibran.
- **Electrófonos**: Sonidos generados por impulsos eléctricos.

2. Instrumentos musicales en la cultura:

Cada cultura tiene instrumentos característicos que reflejan su historia, tradiciones y valores. Por ejemplo, la música andina utiliza instrumentos como la quena y el charango, mientras que en la música africana se encuentran tambores y instrumentos de cuerda únicos.

3. Evolución de los instrumentos:

A lo largo de la historia, los instrumentos han evolucionado significativamente, adaptándose a nuevas tecnologías y estilos musicales. Esto incluye la creación de instrumentos electrónicos y la experimentación con nuevos materiales y técnicas de interpretación.

4. Función y expresión:

Los instrumentos no solo producen sonido, sino que también permiten a los intérpretes expresar emociones y contar historias. Cada instrumento tiene su propio timbre o color sonoro, lo que influye en la manera en que se percibe la música.

Actividad: elabore ejercicios básicos de ejecución instrumental con flauta dulce.

En el cuadro elabore un mapa visual de la clasificación de los instrumentos musicales:

LENGUAJES ESCÉNICOS – TEATRO PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

SESIÓN 01: Introducción al Teatro:

1. LOS LENGUAJES ESCÉNICOS – TEATRO.

Los lenguajes escénicos se refieren a las diversas formas de comunicación y expresión utilizadas en las artes escénicas, como el teatro, la danza y el performance. Estos lenguajes son herramientas que los artistas emplean para transmitir mensajes, emociones y narrativas al público a través de diferentes medios. Los lenguajes escénicos comprenden el conjunto de códigos, signos y formas expresivas utilizados para comunicar significados en las artes escénicas. Estos lenguajes no se limitan al uso de la palabra hablada, sino que integran elementos como el cuerpo, la voz, el movimiento, la iluminación, el espacio, el vestuario y los recursos tecnológicos. Cada uno de estos elementos se convierte en un vehículo expresivo que, combinados de manera creativa, permiten la construcción de una narrativa visual y simbólica frente al espectador (Pavis, 2019). Desde la pedagogía teatral, estos lenguajes se enseñan como estructuras dinámicas que los estudiantes deben aprender a interpretar, recrear y resignificar. El lenguaje escénico permite desarrollar habilidades comunicativas, emocionales y creativas, promoviendo la observación crítica y la sensibilidad artística. En este sentido, el teatro, la danza y otras artes performativas se convierten en espacios educativos donde el cuerpo y la voz son instrumentos de pensamiento y creación (Brook, 2020).

1.1. EL TEATRO CONCEPTO.

El teatro es una forma de arte escénico que utiliza la actuación para contar historias y representar personajes en un espacio escénico. Se caracteriza por la combinación de elementos como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Es una expresión cultural que integra gestos faciales y la expresión corporal para comunicar ideas, emociones y sentimientos. El teatro es una manifestación artística que se basa en la representación de acciones humanas mediante actores que encarnan personajes en un espacio específico ante un público. Esta disciplina reúne múltiples lenguajes como la palabra, el gesto, la música, el sonido, la escenografía y la iluminación, los cuales interactúan para generar una experiencia estética y reflexiva. Según Szondi (2018), el teatro es el arte del presente, porque sucede en el "aquí y ahora", estableciendo una relación viva y directa entre actores y espectadores. Desde una mirada pedagógica, el teatro no solo es una representación artística, sino también una herramienta de aprendizaje y desarrollo humano. A través de la expresión corporal y la gestualidad, los participantes exploran sus emociones, construyen conocimiento y fortalecen su identidad. Esta práctica fomenta la empatía, el trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento crítico, convirtiéndose en un recurso fundamental dentro de la educación artística (Boal, 2018).

2. ORIGEN DEL TEATRO.

El teatro tiene sus raíces en civilizaciones antiguas, donde se desarrollaron géneros como la tragedia y la comedia. A lo largo de la historia, ha evolucionado y se ha transformado en diferentes culturas, dando lugar a una amplia variedad de formas teatrales. El teatro tiene sus raíces en los rituales religiosos de antiguas civilizaciones como Grecia, Egipto e India, donde la representación escénica servía para honrar a los dioses y narrar mitos fundacionales. En la Grecia clásica, alrededor del siglo V a.C., se formalizaron los géneros de la tragedia y la comedia, con autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, quienes sentaron las bases de la dramaturgia occidental (García Barrientos, 2021). Con el paso del tiempo, el teatro se diversificó, adaptándose a los contextos culturales, sociales y políticos de cada época. En la Edad Media surgieron los autos sacramentales; en el

Renacimiento se desarrolló el teatro humanista; y en épocas posteriores aparecieron movimientos como el teatro barroco, el realismo, el simbolismo y el teatro del absurdo. Esta evolución demuestra que el teatro ha sido una forma constante de reflexión social y expresión cultural (Carlson, 2020).

2.1. APRECIA.

La apreciación estética teatral implica valorar la belleza y la calidad de una obra de teatro, analizando sus elementos estilísticos, técnicos y artísticos. Se requiere una mente abierta para entender y disfrutar plenamente de la obra. La apreciación teatral consiste en la capacidad de analizar, interpretar y valorar una obra de teatro desde sus distintos elementos estéticos, técnicos y emocionales. Este proceso implica observar cómo se estructuran el texto dramático, la actuación, la escenografía, el ritmo y la dirección para transmitir un mensaje al público. Para ello, el espectador debe desarrollar una mirada crítica y sensible que le permita interpretar los lenguajes simbólicos presentes en escena (Pavis, 2019). En el contexto educativo, la apreciación teatral favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la sensibilidad artística en los estudiantes. Al enseñar a observar y reflexionar sobre un espectáculo, se promueve el respeto por la diversidad cultural, la valoración del arte y la formación de públicos más conscientes y participativos. El docente de teatro tiene un rol clave al guiar al estudiante en este proceso de análisis y disfrute estético (Brook, 2020).

2.2. CREA.

El proceso creativo en el teatro involucra la interpretación y el desarrollo de personajes, la construcción de la narrativa y la puesta en escena. Los actores y creadores utilizan su imaginación y habilidades para dar vida a las historias en el escenario. La creación teatral es un proceso colectivo que involucra la elaboración de personajes, la construcción de una historia, el diseño del espacio escénico y la interacción entre los actores. Este proceso puede partir de un texto dramático o surgir de la improvisación, donde los participantes aportan sus experiencias, emociones y visiones del mundo para construir una obra original. Boal (2018) sostiene que crear teatro es un acto de libertad, ya que permite transformar la realidad a través de la imaginación. En el ámbito pedagógico, la creación teatral promueve el aprendizaje activo y significativo. Los estudiantes experimentan, exploran y resuelven problemas mediante el juego dramático, fortaleciendo habilidades como la creatividad, la cooperación, la comunicación y la autoconfianza. La escuela se convierte en un laboratorio escénico donde se desarrolla el pensamiento artístico y se fomenta el protagonismo del estudiante como creador (Spolin, 2019).

2.3. La percepción.

La percepción en el teatro se refiere a cómo los espectadores interpretan y responden a las obras teatrales, influyendo en su experiencia y comprensión de la representación. La conexión emocional y la empatía con los personajes son aspectos clave en esta interacción. La percepción teatral se refiere a la manera en que el espectador interpreta y responde a lo que observa en el escenario. Este proceso implica una combinación de percepción sensorial, análisis intelectual y resonancia emocional, donde el público decodifica los signos escénicos y establece una conexión con los personajes y la historia. Según Fischer-Lichte (2018), la experiencia teatral es un acto de co-creación, porque el espectador reconstruye el significado de la obra desde su subjetividad. En el campo educativo, comprender la percepción teatral ayuda a formar espectadores críticos y sensibles. El docente debe enseñar a reconocer los elementos simbólicos y a reflexionar sobre los mensajes que el teatro comunica, promoviendo el diálogo y la empatía. Esta comprensión fortalece la capacidad de los estudiantes para interpretar la realidad y desarrollar una conciencia estética y social (García Barrientos, 2021).

Ejercicio: "Crea tu escena teatral en grupo"
Objetivo: Comprender los elementos básicos del teatro (lenguaje corporal, expresión facial, diálogo y espacio escénico) mediante la creación e interpretación de una breve escena.

☑ Parte 1: Exploración individual (10 minutos)

Responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué es el teatro con tus propias palabras?
2. ¿Qué lenguaje escénico usarías más para expresar una emoción: ¿el cuerpo, la voz o la expresión facial? ¿Por qué?
3. Escribe una emoción (alegría, miedo, tristeza, sorpresa o enojo) y describe **cómo la mostrarías con tu cuerpo y tu rostro** sin hablar.

☑ Parte 2: Trabajo en grupo (20 minutos)

Formen grupos de 4 o 5 estudiantes y realicen lo siguiente:

1. Elijan una situación teatral sencilla, por ejemplo:
   - En el recreo alguien pierde su lonchera.
   - Una sorpresa de cumpleaños.
   - Alguien tiene miedo antes de una exposición.
   - Dos amigos discuten y luego se reconcilian.

2. **Construyan una mini escena** de 1 a 2 minutos que incluya:
   - **Gestos y movimientos** (lenguaje corporal).
   - **Palabras o diálogos básicos.**
   - **Expresiones faciales claras según la emoción.**
   - Uso del espacio del aula como escenario.

3. Ensayen brevemente dentro del salón.

☑ Parte 3: Presentación y reflexión (15 minutos)

- Presenten su escena frente al salón.
- Después de cada actuación, respondan:

1. ¿Qué emoción quisieron transmitir?
2. ¿Qué lenguaje escénico usaron más: gesto, voz o expresión facial?
3. ¿Qué fue lo más difícil y qué fue lo más divertido del ejercicio?

En el cuadro dibuje de manera libre rostros que representen emociones:

SESIÓN 02: Elementos Técnicos del Teatro.

1. Elementos Básicos del Teatro.

Los elementos básicos del teatro son fundamentales para la creación y representación de una obra teatral, estos componentes esenciales que permiten el desarrollo de una obra escénica. Son el punto de partida para comprender cómo se estructura y representa una narrativa teatral, involucrando tanto aspectos humanos como técnicos. El teatro, desde sus orígenes, ha sido un espacio donde convergen historias, intérpretes y público para dar significado colectivo a experiencias culturales y sociales (Pavis, 2019). En el contexto andino del Perú, estos elementos se manifiestan no solo en escenarios formales, sino también en plazas, templos y fiestas patronales, donde la teatralidad es parte de la tradición viva. Según la información disponible, estos elementos son:

1.1. El drama:

Es la historia que se cuenta, el contenido narrativo que se desarrolla a lo largo de la obra. El drama es el contenido narrativo de la obra teatral; es decir, la historia que se representa mediante diálogos, acciones y conflictos entre personajes. De acuerdo con Szondi (2020), el drama se basa en una estructura que comprende introducción, nudo y desenlace, y se orienta a presentar un conflicto humano o social que genera tensión y emoción en el espectador. El drama no solo expone una historia, sino que también permite la exploración de valores, identidades y problemáticas de una comunidad. Por ejemplo, en la región andina del Perú, existen dramas tradicionales como la escenificación del "Qollqepunku" o dramas festivos en honor a los Apus, donde se representan conflictos entre pueblos, autoridades comunales o elementos simbólicos como la naturaleza y el ser humano. Otro ejemplo es el *Drama de los Siete Pecados*, representado en localidades de Cusco durante Semana Santa, donde se dramatiza el enfrentamiento entre virtudes y pecados dentro de un contexto rural, adaptado a costumbres locales.

1.2. El actor o actriz:

Son los intérpretes que dan vida a los personajes y representan la historia en el escenario. El actor o actriz es la persona encargada de interpretar a los personajes del drama, utilizando su cuerpo, voz y emociones como medios de expresión. Según Stanislavski (2013), el trabajo del actor consiste en vivir genuinamente las emociones del personaje sobre el escenario, en lugar de simplemente imitarlas; esto permite transmitir autenticidad al público. Los actores son el puente entre el texto dramático y el espectador, transformando ideas en acciones visibles. En la zona andina peruana, los actores pueden ser tanto profesionales como comuneros que participan en representaciones tradicionales. Por ejemplo, durante la festividad del *Corpus Christi* en Cusco, los actores dramatizan escenas religiosas y satíricas utilizando vestuarios tradicionales. En Paucartambo, durante la fiesta de la *Virgen del Carmen*, los actores de la comparsa *Qhapac Qolla* representan con humor y crítica social las relaciones históricas entre comerciantes andinos y autoridades coloniales.

1.3. El público:

Son los espectadores que observan y experimentan la acción escénica, completando así la experiencia teatral. El público es el conjunto de espectadores que presencia y otorga sentido a la obra teatral. Para Fischer-Lichte (2014), el teatro es un arte de presencia compartida, donde el público no es un agente pasivo, sino un participante activo que completa el acto escénico mediante su interpretación, emociones y reacciones. Sin público, el teatro pierde su carácter comunicativo, ya que no se genera el intercambio simbólico esencial entre actores y espectadores. En los Andes peruanos, el público participa activamente en representaciones tradicionales como el *Wayno teatral* o el *Yarqa Aspiy* (limpieza de canales), donde se intercalan escenas dramatizadas y música. Otro

ejemplo es la festividad del *Qoyllur Rit'i*, donde los espectadores no solo observan, sino que también responden con cánticos, aplausos y rituales, convirtiéndose en parte de la representación y reforzando la identidad comunitaria.

1.4. El espacio escénico

El espacio escénico es el lugar físico donde se desarrolla la acción teatral. Incluye el escenario, la disposición del público y los elementos que permiten la interacción entre actores, objetos y entorno. Según Pavis (2019), el espacio escénico no solo es un soporte material, sino un componente simbólico que contribuye al significado de la obra. Este puede ser un teatro formal, una plaza pública, una calle o un espacio natural, y su organización determina cómo el espectador percibe la historia representada. En los Andes del Perú, el espacio escénico muchas veces es abierto, comunitario y vinculado a la naturaleza o a espacios rituales. Por ejemplo, durante el **"Qapaq Raymi"** en comunidades de Cusco, las representaciones se realizan en las plazas comunales o frente a iglesias coloniales, utilizando el entorno como parte de la escenografía. Otro caso es la festividad del **"Qoyllur Rit'i"** en el santuario de Sinakara, donde las montañas, la nieve y el cielo abierto se convierten en escenario natural; allí los personajes danzan y dramatizan historias vinculadas a los Apus y al sincretismo religioso.

Ejemplo de monólogo:

Monólogo: "Aprendí de mis padres"

A veces miro atrás y me pregunto en qué momento dejé de escuchar la voz de mis padres. Cuando era niño, su consejo era ley; ahora, en mi adolescencia, creo saberlo todo... pero algo en mí extraña esa certeza.

Mi madre me enseñó que la honestidad es el espejo del alma; mi padre, que el respeto abre puertas que la fuerza nunca podrá empujar. Ellos no me dieron riquezas, pero sí el mayor tesoro: sus valores.

Hoy entiendo que la libertad no es hacer lo que quiero, sino elegir lo que es correcto. Que la tolerancia no es debilidad, sino sabiduría.

Y cuando los veo en silencio, cansados, pero sonrientes, comprendo que todo lo que tengo viene de su amor.

Ser adolescente no es rebelarse contra ellos, sino aprender a ser digno de su ejemplo.
Porque el respeto hacia nuestros padres no es solo un valor… es la raíz que sostiene el árbol de nuestra vida.

🎭 **Monólogo teatral: "Aprendí de mis padres"**
⏱ Duración: 1 minuto
🎙 Tema: Los valores en la adolescencia y el respeto hacia los padres
🎭 Tono: Nostálgico, reflexivo, con final esperanzador

[Luces tenues. El adolescente entra despacio al centro del escenario. Mira al público con una mezcla de tristeza y serenidad. Fondo musical suave: piano o cuerdas lentas.]

(Con voz baja, casi como un pensamiento)
A veces… (pausa) miro atrás… y me pregunto… ¿en qué momento dejé de escuchar la voz de mis padres?

(Camina lentamente hacia un lado, mira al suelo, luego al público)
Cuando era niño, su consejo era ley… (sonríe con ternura)
Pero ahora, en mi adolescencia, creo saberlo todo…
Y sin embargo, (suspiro) hay algo en mí que los extraña más que nunca.

(Con voz firme y gesto de orgullo)
Mi madre me enseñó que la honestidad es el espejo del alma.
Mi padre, que el respeto abre puertas que la fuerza nunca podrá empujar.

(Pausa. Se lleva una mano al pecho.)
Ellos no me dieron riquezas… (voz emocionada)
pero sí el mayor tesoro: sus valores.

(Camina al frente del escenario, mirando al horizonte con esperanza.)
Hoy entiendo que la libertad no es hacer lo que quiero,
sino elegir lo que es correcto.
Que la tolerancia no es debilidad… sino sabiduría.

(Mira al cielo o al fondo del escenario, con voz temblorosa)
Y cuando los veo en silencio, cansados… pero sonrientes,
comprendo que todo lo que tengo viene de su amor.

(Pausa larga. Voz suave y cálida.)
Ser adolescente no es rebelarse contra ellos…
sino aprender a ser digno de su ejemplo.

(Con emoción, mirando al público directo, levantando la mano derecha al pecho.)
Porque el respeto hacia nuestros padres no es solo un valor…
es la raíz que sostiene el árbol de nuestra vida.

[Silencio. Luz cálida sobre el rostro. Sonrisa leve. Música sube y se apaga lentamente.]

Crea un Monologo libre:
Título: ……
Personaje: ……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

SESIÓN 03: Expresión Corporal en el Teatro.

1. Expresión Corporal en el Teatro

La **expresión corporal** en el teatro constituye un lenguaje no verbal mediante el cual los intérpretes comunican emociones, ideas y significados a través del movimiento y la presencia escénica. Este recurso artístico se convierte en un medio de **comunicación integral**, que complementa e incluso sustituye al lenguaje verbal, permitiendo que el cuerpo se transforme en vehículo de significación estética, dramática y emocional (Merlina, 2018).

Desde una perspectiva pedagógica, la expresión corporal fomenta el desarrollo de la **conciencia corporal**, la **autoexpresión**, la **creatividad** y la **empatía**, componentes esenciales en la formación integral del estudiante. Según Le Boulch (1993), el cuerpo no solo es instrumento de movimiento, sino "medio de relación con el mundo y con los demás", lo que implica que su educación es también educación de la persona en su totalidad.

En el ámbito teatral, la expresión corporal es fundamental para la **construcción del personaje** y la **verosimilitud escénica**, ya que permite a los actores comunicar más allá del texto, utilizando el cuerpo como una herramienta sensible y expresiva. El trabajo corporal dota a la actuación de **presencia escénica**, entendida como la capacidad de habitar el espacio con intención, energía y coherencia gestual (Pavis, 2011).

Por tanto, el dominio de la expresión corporal constituye una competencia artística y comunicativa que integra la técnica, la emoción y la imaginación, favoreciendo un aprendizaje vivencial y reflexivo en los procesos formativos de arte y cultura.

1.1. Elementos de la Expresión Corporal en el Teatro

La expresión corporal abarca múltiples dimensiones del movimiento y la comunicación no verbal. Entre sus **principales elementos** destacan:

- **Movimiento:** Representa la base de toda acción escénica. A través de la exploración del movimiento —ya sea fluido, segmentado, rápido o lento— los actores amplían su repertorio expresivo y adquieren una conciencia kinestésica más profunda (Rivière, 2019).

- **Postura:** La manera en que un actor se posiciona en el espacio comunica el estado emocional y psicológico de su personaje. La postura, además, refleja el contexto social, la edad o el temperamento del rol interpretado (Barba & Savarese, 1991).

- **Gestos:** Son movimientos intencionados que refuerzan el discurso corporal y verbal. El gesto, en el teatro, posee valor simbólico y contribuye a la caracterización, la emoción y la dramaturgia corporal (Stanislavski, 2008).

- **Mirada:** La dirección y la intensidad de la mirada guían la atención del espectador, construyendo relaciones escénicas y emocionales. El contacto visual es un eje de conexión entre actores y público (Brook, 1996).

- **Respiración:** Es el centro de la energía corporal. Una respiración consciente permite sostener la voz, regular la tensión muscular y proyectar emociones con naturalidad (Alexander, 2001).

Cada uno de estos elementos se integra en la **acción dramática**, generando coherencia entre el cuerpo, la voz y la emoción. Su enseñanza implica tanto la técnica como la exploración subjetiva, donde el alumno descubre la potencia expresiva de su propio cuerpo.

1.2. Ejercicios de Expresión Corporal en el Teatro

El trabajo corporal requiere **entrenamiento constante** y **vivencia práctica**. A continuación, se presentan algunos ejercicios pedagógicos orientados al desarrollo de la expresividad y la conciencia corporal:

- **Calentamiento corporal:** Inicia con estiramientos suaves, movilidad articular y ejercicios de respiración. Su propósito es preparar el cuerpo y la mente para la actividad escénica, evitando lesiones y favoreciendo la concentración (Merlina, 2018).

- **Exploración del espacio:** El estudiante recorre el escenario a distintas velocidades y niveles (bajo, medio y alto), reconociendo su relación con el entorno y con los demás cuerpos. Este ejercicio fortalece la percepción espacial y la presencia escénica (Pavis, 2011).

- **Uso de posturas y gestos:** Se experimentan diferentes posturas y gestos asociados a emociones o características de personajes (alegría, miedo, autoridad, fragilidad). Esta práctica fomenta la empatía corporal y la construcción de personajes auténticos (Stanislavski, 2008).

- **Improvisación corporal:** Consiste en reaccionar de manera espontánea a estímulos sonoros, visuales o emocionales. Permite liberar la creatividad y fortalecer la capacidad de respuesta escénica (Brook, 1996).

- **Expresión facial:** Se trabajan los músculos del rostro mediante ejercicios de tensión y relajación, explorando cómo la mímica puede expresar matices afectivos. Este control facial potencia la comunicación no verbal del actor (Barba & Savarese, 1991).

Estos ejercicios promueven un aprendizaje **vivencial, participativo y reflexivo**, acorde con los enfoques contemporáneos de la educación artística, donde el cuerpo se reconoce como eje del conocimiento, la emoción y la creación (Rivière, 2019).

Su opinión sobre la Expresión Corporal: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 04: Expresión Vocal en el Teatro.

1. EXPRESIÓN VOCAL EN EL TEATRO.

La expresión vocal en el teatro es un aspecto fundamental de la actuación, ya que permite a los actores transmitir emociones, comunicar ideas y dar vida a los personajes en el escenario. La **expresión vocal en el teatro** constituye uno de los pilares esenciales de la actuación, pues permite que el actor comunique sentidos, emociones, intenciones y matices que sostienen la construcción del personaje y la experiencia estética del espectador. Desde una perspectiva pedagógica, la voz es entendida como un instrumento integral que articula cuerpo, respiración, emoción y pensamiento, configurando un lenguaje expresivo complejo que requiere entrenamiento técnico y sensible (Linklater, 2006; Rodero, 2014). A nivel formativo, el desarrollo de la expresión vocal implica procesos sistemáticos de **conciencia corporal**, **educación respiratoria**, **flexibilización del aparato fonador** y **estimulación de la imaginación creativa**, para que el estudiante-actor logre una voz orgánica, potente, clara y emocionalmente congruente con la dramaturgia (Stanislavski, 2013). A continuación, se describen algunos elementos clave de la expresión vocal en el teatro:

1.1. Proyección vocal:

Es la capacidad de hacer que la voz sea audible y clara en todo el espacio escénico. Los actores deben aprender a proyectar su voz hacia el público utilizando técnicas de respiración adecuadas y trabajando en la resonancia y la articulación. La **proyección vocal** es la capacidad del actor para emitir la voz de manera audible, clara y sostenida hacia todo el espacio escénico sin recurrir al esfuerzo físico excesivo. Se basa en la coordinación de la respiración costo-diafragmática, la resonancia y la postura corporal. Una proyección adecuada no consiste en hablar fuerte, sino en dirigir la energía sonora con eficiencia y apoyo respiratorio (Berry, 1991). Desde la pedagogía teatral, se trabajan ejercicios de respiración consciente, apertura de resonadores (pecho, máscara, cráneo) y articulación amplia para que la voz viaje con naturalidad y sin tensión.

Ejercicio de Proyección Vocal: "La Ola de la Voz"

Objetivo: Desarrollar proyección vocal sin gritar.

Procedimiento:

1. El docente se ubica al frente y los estudiantes en semicírculo.
2. Cada estudiante dice su nombre como si enviara la voz hacia un objeto colocado al fondo del aula (pizarra, puerta, cartel).
3. Se enfatiza la respiración diafragmática y la postura erguida.
4. Luego se repite con pequeñas frases ("Buenos días", "Aquí estoy", etc.).
   Enfoque pedagógico: Trabaja el envío de la voz hacia un punto, no el volumen.

1.2. Tono y modulación:

El tono de voz y la modulación son herramientas importantes para transmitir emociones y matices en la interpretación. Los actores deben variar el tono de su voz de acuerdo con el personaje y la situación, utilizando diferentes niveles de volumen, entonación y ritmo. El **tono** y la **modulación** permiten construir la paleta sonora emocional del personaje. Variar el tono, la intensidad, la altura y el ritmo vocal posibilita expresar estados internos, generar atmósferas y guiar la atención del público (Patsalidis & Sakellaridou, 2019). En el entrenamiento vocal, se busca que el actor explore distintos colores vocales con libertad, desarrollando sensibilidad para adaptar la modulación a los objetivos, conflictos y subtextos del personaje. Una voz monótona limita la expresividad; una voz flexible potencia la verosimilitud escénica.

Ejercicio de Tono y Modulación: "La Palabra Emocional"
Objetivo: Explorar variaciones de tono, volumen y ritmo.
Procedimiento:
1. Se entrega una palabra neutra ("hola", "ven", "gracias").
2. El docente indica una emoción: alegría, miedo, enojo, sorpresa, timidez.
3. Cada estudiante dice la palabra adaptando el tono y la modulación según la emoción.
4. Se hacen rondas rápidas para fomentar flexibilidad expresiva.
   Enfoque pedagógico: Permite jugar con la voz sin complejidad técnica.

1.3. Dicción y articulación:

Se refieren a la claridad y precisión con la que se pronuncian las palabras. Los actores deben articular correctamente cada sonido y palabra para asegurar que el texto sea comprensible para el público. La **dicción** y la **articulación** se refieren a la claridad con la cual se forman los sonidos, sílabas y palabras. En el teatro, la inteligibilidad del discurso es crucial para garantizar que el mensaje llegue al espectador sin obstáculos (Rodero, 2014). El trabajo pedagógico incluye prácticas de movilidad de labios, lengua, mandíbula y paladar blando, así como ejercicios de trabalenguas, vocalización y lectura dramatizada. Una dicción precisa no solo transmite el texto, sino que refuerza la intención comunicativa del personaje.

Ejercicio de Dicción y Articulación: "Trabalenguas en Cámara Lenta"
Objetivo: Mejorar movilidad articulatoria y claridad.
Procedimiento:
1. Se selecciona un trabalenguas corto:
   "Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal."
2. Los estudiantes lo practican primero en **cámara lenta**, exagerando movimientos de labios y lengua.
3. Luego se incrementa gradualmente la velocidad manteniendo la claridad.
   Enfoque pedagógico: Favorece precisión sin presión de rapidez inmediata.

1.4. Ritmo y musicalidad:

El ritmo y la musicalidad en la voz pueden agregar belleza y fluidez a la interpretación. Los actores deben ser conscientes del ritmo de su discurso y trabajar en la entonación y el énfasis adecuados para crear un efecto dramático. El **ritmo** es el orden dinámico del discurso verbal; la **musicalidad** es la cualidad estética que surge de los patrones rítmicos y melódicos de la voz. Ambos elementos otorgan fluidez, armonía y profundidad emocional a la interpretación (Linklater, 2006). El actor debe reconocer el ritmo interno del personaje, el ritmo externo de la escena y el ritmo poético del texto. A nivel pedagógico, se incorporan técnicas de improvisación vocal, marcación rítmica corporal y análisis métrico del texto teatral.

Ejercicio de Ritmo y Musicalidad: "Habla en el Ritmo"
Objetivo: Identificar y practicar patrones rítmicos en la voz.
Procedimiento:
1. El docente marca un ritmo con palmas: lento, medio o rápido.
2. Los estudiantes deben decir una frase corta ("Hoy es un gran día") siguiendo ese ritmo.
3. Se alternan ritmos, silencios y acentos.
4. Variación: combinar ritmo + emoción.

Enfoque pedagógico: Desarrolla conciencia rítmico-verbal y juego creativo.

1.5. Acento y dialecto:

En algunos casos, los personajes pueden requerir el uso de acentos o dialectos específicos. Los actores deben estudiar y practicar estos aspectos para lograr una representación auténtica. El dominio de **acentos** y **dialectos** amplía la verosimilitud escénica, especialmente cuando la obra exige pertenencias territoriales, sociales o históricas específicas. El actor debe estudiar fonética, patrones prosódicos y características culturales del dialecto, evitando la caricatura y buscando autenticidad vocal (Knight, 2012). Esto implica escucha activa, análisis fonológico y práctica guiada. En el aula, se promueve la investigación contextual y el uso de grabaciones como referencia.

Ejercicio de Acento y Dialecto: "Eco Cultural"

Objetivo: Explorar acentos de manera respetuosa y lúdica.

Procedimiento:

1. El docente presenta una frase corta en un acento muy simple y no estereotipado (por ejemplo: andino leve, costeño peruano ligero, español neutro).
2. Los estudiantes repiten como un "eco", imitando únicamente la melodía y pronunciación básicas.
3. Se cambia el acento y la frase.

   Enfoque pedagógico: Fomenta escucha atenta y diversidad lingüística sin caer en caricaturas.

1.6. Conexión emocional:

La expresión vocal también implica una conexión emocional con el personaje y el texto. Los actores deben comprender las palabras y el significado detrás de ellas para transmitir de manera efectiva las intenciones del autor. La voz es un vehículo directo de la emoción. La **conexión emocional** del actor con el texto y el personaje permite que la expresión vocal transmita veracidad, profundidad y coherencia interna. Stanislavski (2013) subraya que la voz debe surgir de un impulso emocional auténtico, no de una técnica vacía.
Pedagógicamente, se trabaja el vínculo entre respiración, emoción y palabra; la lectura sensible del texto; y la activación de memorias afectivas, imágenes e imaginarios que liberen una voz sincera, flexible y con intención clara.

Ejercicio de Conexión Emocional: "La Imagen que Habla"

Objetivo: Relacionar emoción, imaginación y expresión vocal.

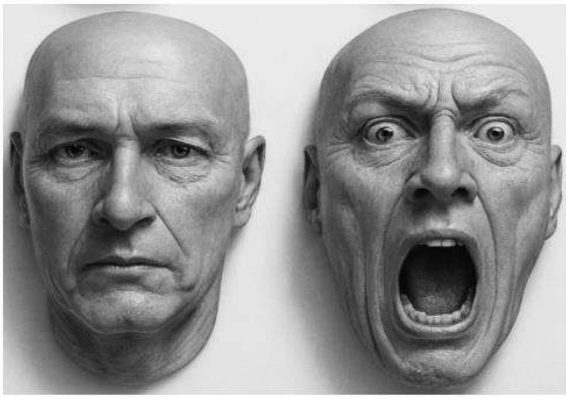
Procedimiento:

1. El docente muestra una imagen sencilla (un niño bajo la lluvia, un perro solo, un amanecer, un juguete roto).
2. Cada estudiante debe decir una frase desde la emoción que le sugiere la imagen.
3. Se anima a conectar respiración + intención + palabra.
   Enfoque pedagógico: Inicia el vínculo entre emoción e interpretación sin profundizar en vivencias personales.

Apreciación Crítica:

Escribe tu punto de vista sobre el ejercicio y qué se debe mejorar: ……
……
……
……
……
……
……
……

EXPRESIONES GESTUALES DEL ROSTRO:



☑ CUESTIONARIO

1. ¿Qué es la proyección vocal en el teatro?
A) La capacidad de hacer que la voz llegue de manera clara y audible al público.
B) Hablar muy despacio.
C) Cambiar de acento constantemente.
D) Imprimir guiones teatrales.

2. ¿Qué elemento vocal permite expresar diferentes emociones?
A) Dicción.
B) Tono y modulación.
C) Ritmo corporal.
D) Silencio absoluto.

3. ¿Qué se busca al trabajar la dicción?
A) Aumentar el volumen.
B) Hablar más rápido.
C) Pronunciar con claridad cada palabra.
D) Generar sonidos agudos.

4. ¿Qué aspecto vocal ayuda a darle fluidez al discurso?
A) Acento.
B) Respiración.
C) Proyección.
D) Ritmo y musicalidad.

5. ¿Por qué es útil practicar acentos o dialectos en teatro?
A) Para representar personajes de manera más auténtica.
B) Para hablar más fuerte.
C) Para memorizar diálogos.
D) Para aprender un idioma nuevo.

6. ¿Cuál es la base para una buena proyección vocal?
A) Los movimientos de brazos.
B) La respiración diafragmática.
C) Correr en el escenario.
D) Leer más textos.

7. ¿Qué relación tiene la expresión vocal con el cuidado del planeta?
A) Sirve solo para cantar.
B) Permite decir frases sin emoción.
C) Ayuda a comunicar mensajes que sensibilizan al público sobre temas ambientales.
D) Solo mejora la memoria.

8. ¿Qué ejercicio ayuda a mejorar la dicción?
A) Gritar desde el fondo del aula.
B) Cerrar la boca al hablar.
C) Hablar sin mover la lengua.
D) Practicar trabalenguas lentamente.

9. ¿Qué genera la conexión emocional en la voz del actor?
A) Que el mensaje sea sentido y auténtico.
B) Que la voz sea robótica.
C) Que el diálogo sea más rápido.
D) Que la escena dure menos tiempo.

10. ¿Qué elemento vocal permite resaltar ideas importantes al hablar?
A) Proyección.
B) Respeto.
C) Entonación y énfasis.
D) Silencio externo.

L	E	O	A	T	R	L	C	E	N	F	T	I	A	M
A	R	O	C	F	U	T	L	O	I	R	N	C	C	O
T	S	A	O	L	E	P	R	L	C	A	E	V	H	C
N	O	O	S	E	A	C	N	A	L	N	I	A	E	I
E	U	N	N	O	G	C	A	E	T	I	V	S	L	G
I	R	U	O	C	A	I	O	O	O	I	E	G	D	O
B	L	B	N	E	U	O	T	V	S	R	C	S	M	L
M	T	E	R	A	M	E	S	E	O	N	Z	L	T	O
A	P	E	Y	J	A	O	R	O	N	M	B	R	S	C
O	I	L	M	T	O	P	C	U	H	I	T	L	P	E
D	A	N	R	E	X	X	D	I	O	U	S	I	I	E
A	C	A	H	E	R	T	D	L	O	E	P	C	R	J
D	L	I	Z	R	V	U	M	A	L	N	E	P	R	A
I	O	O	O	V	I	V	A	T	E	N	A	L	P	S
U	V	G	L	F	E	N	T	M	O	R	C	L	A	N
C	O	N	C	I	E	N	C	I	A	V	E	R	D	E
D	I	C	C	I	O	N	P	R	E	C	I	S	A	M
P	R	O	Y	E	C	C	I	O	N	C	L	A	R	A

LA VOZ EN EL TEATRO

Voz expresiva
Cuidado ambiental
Mensaje ecológico
Ritmo vocal
Proyección clara
Tono emocional
Planeta vivo
Dicción precisa
Acento teatral
Conciencia verde

Dibuje expresiones gestuales:

SESIÓN 05: Cualidades de la Voz en el Teatro.

1. CUALIDADES DE LA VOZ EN EL TEATRO

Las cualidades de la voz en el teatro constituyen un elemento esencial en la formación artística, porque permiten al actor comunicar significados, emociones y sensaciones con claridad, intención y presencia escénica. La voz, concebida como un instrumento comunicativo, corporal y emocional, integra respiración, postura, pensamiento y sensibilidad, posibilitando la construcción del personaje y el vínculo con el público (Linklater, 2019). Desde una perspectiva pedagógica, el área de Arte y Cultura promueve el desarrollo vocal como parte fundamental de la educación integral, fortaleciendo la expresión oral, la autoestima y la apreciación estética de los estudiantes (Minedu, 2016). El entrenamiento vocal permite al estudiante explorar y controlar diferentes dimensiones físicas y expresivas de la voz, facilitando así la comunicación efectiva y el desarrollo de competencias dramáticas. En el teatro, estas cualidades se interrelacionan y configuran un sistema de recursos expresivos que el actor utiliza para dar vida a situaciones escénicas con coherencia, naturalidad y potencia comunicativa. A continuación, se presenta una **síntesis unificada** de las cualidades de la voz en el teatro, integrando los aportes teóricos clásicos y contemporáneos.

1.1. Claridad (Dicción y Articulación)

La claridad se refiere a la correcta pronunciación, dicción y articulación del texto teatral, permitiendo que el mensaje sea comprendido sin ambigüedades. Esta cualidad exige dominio de los órganos fonadores y una respiración eficiente, favoreciendo la inteligibilidad del discurso (Berry, 2018). Pedagógicamente, se desarrolla mediante ejercicios de vocalización, lectura dramatizada y trabalenguas, fortaleciendo la precisión verbal y la conciencia fonética en los estudiantes.

Ejercicio: "Trabalenguas segmentado"

- El estudiante elige un trabalenguas corto (ej.: "Tres tristes tigres…").
- Lo dice primero **muy lento**, exagerando la articulación.
- Luego lo repite a **velocidad normal**, manteniendo la claridad.

1.2. Proyección e Intensidad (Volumen y Resonancia)

La proyección es la capacidad de hacer que la voz llegue a todo el espacio escénico sin forzar el aparato fonador. Esta cualidad combina el control del volumen, el uso adecuado del aire, la resonancia corporal y la postura escénica (Rodero Antón, 2013). En educación artística, trabajar la proyección potencia la autoconfianza del estudiante, desarrollando presencia escénica y dominio del espacio, competencias esenciales en el desempeño teatral.

Ejercicio: "Eco del escenario"

- El estudiante se coloca al fondo del salón.
- Dice su nombre o una frase corta (ej.: "¡Aquí estoy!") usando la respiración diafragmática.
- Debe escucharse claramente sin gritar, utilizando resonadores (pecho, máscara facial).

1.3. Altura (Tono)

La altura vocal o tono se refiere a la frecuencia del sonido, pudiendo ser aguda, media o grave. Esta variación permite expresar estados emocionales, diferencias entre personajes y matices dramáticos. Stanislavski (2010) indica que el tono puede revelar impulsos internos y contribuir a la "verdad emocional" del personaje. En el contexto educativo, el

manejo del tono favorece la escucha activa y la comprensión expresiva del lenguaje verbal.

Ejercicio: "Escala emocional"
- El estudiante repite la palabra **"sí"** en tres tonos:
  - Grave: como si estuviera cansado.
  - Medio: neutral.
  - Agudo: sorprendido.
- Reflexiona en cómo cambia la emoción según el tono.

1.4. Entonación (Melodía y Carga Emocional)
La entonación es la variación melódica de la voz que confiere intención, significado y emoción al discurso. El actor utiliza la entonación para enfatizar ideas, evidenciar relaciones dramáticas y comunicar el estado interno del personaje. Una entonación consciente estimula la sensibilidad estética, la empatía y la interpretación expresiva del texto (Stanislavski, 2010).

Ejercicio: "Una frase, tres intenciones"
- Se usa la frase: **"Tengo que contarte algo."**
- El estudiante la dice variando la entonación para expresar:
  - Alegría
  - Miedo
  - Ironía

1.5. Modulación (Ritmo, Velocidad y Dinamismo)
La modulación consiste en la capacidad de variar conscientemente el ritmo, la velocidad, el tono y el volumen de la voz. Esta cualidad evita la monotonía, genera dinamismo y mantiene la atención del público (Berry, 2018). En la práctica pedagógica, se trabaja a través de improvisaciones, juegos vocales y lecturas dramatizadas que desarrollan creatividad, control emocional y habilidades expresivas.

Ejercicio: "Acelero y detengo"
- El estudiante lee una oración corta.
- La primera vez, la dice **muy lento**.
- La segunda, **rápido**.
- La tercera, alterna entre lento–rápido–pausa, para trabajar el control rítmico.

1.6. Tiempo (Duración y Cadencia)
El tiempo se refiere al manejo de la duración de palabras, pausas, silencios y cadencias dentro del discurso teatral. Un adecuado control del tiempo vocal mejora la comprensión escénica, el flujo narrativo y la musicalidad del texto. Esta cualidad está estrechamente vinculada con la respiración, la intención dramática y la escucha del elenco.

Ejercicio: "Pausa significativa"
- Se usa la frase: **"No es lo que tú piensas."**
- El estudiante coloca una pausa estratégica después de cada palabra en tres versiones distintas.
- Analiza cómo cambia el significado dependiendo del tiempo de la pausa.

1.7. Timbre (Color Vocal y Singularidad)
El timbre es la cualidad que permite distinguir una voz de otra. Representa su "color" particular, determinado por la anatomía del hablante y la técnica vocal. En el teatro, el

timbre contribuye a la identidad del personaje, enriqueciendo la interpretación y la autenticidad escénica. Su exploración estimula el autoconocimiento corporal y vocal del estudiante.

Ejercicio: "Voces del personaje"
- El estudiante dice la frase: **"Ya llegué."**
- La repite buscando tres "colores" vocales:
  - Suave y cálido
  - Firme y oscuro
  - Metálico o brillante
- Explora cómo cambia la identidad del personaje.

1.8. Expresión Emocional (Verdad Interior y Afectividad)
La expresión emocional se refiere a la capacidad de la voz para manifestar estados afectivos, intenciones y matices internos del personaje. Esta cualidad integra tono, intensidad, ritmo y resonancia para comunicar emociones de manera auténtica. Linklater (2019) sostiene que la voz debe liberarse de tensiones físicas y mentales para expresar con naturalidad la verdad emocional del actor. En el ámbito educativo, esta cualidad fortalece la empatía, la percepción emocional y la autorregulación afectiva del estudiante.

Ejercicio: "La emoción oculta"
- El estudiante recibe una emoción al azar (alegría, enojo, tristeza, sorpresa).
- Dice una frase neutra como: **"Hoy es lunes."**
- Debe transmitir la emoción **solo con la voz**, sin gestos corporales.

Dibujo libre de emociones:

SESIÓN 06: Juegos de Iniciación Dramática.

1. Juegos de Iniciación Dramática.

Los **juegos de iniciación dramática** son actividades lúdico–formativas orientadas a introducir a los participantes en los principios básicos del teatro, la actuación y la comunicación expresiva. Estas dinámicas integran de manera simultánea la **expresión lingüística**, la **expresión corporal** y la **imaginación creativa**, permitiendo que los estudiantes adquieran nociones iniciales del lenguaje teatral de manera vivencial (García-Huidobro, 2019). Desde una perspectiva pedagógica, estos juegos constituyen estrategias activas que facilitan el **desarrollo socioemocional**, ya que fomentan la autoconfianza, la desinhibición progresiva y el reconocimiento de las emociones propias y ajenas. En contextos educativos, ayudan a crear un clima de confianza que favorece la participación, fortaleciendo habilidades comunicativas esenciales como la **dicción**, la **proyección vocal** y la capacidad de interactuar en situaciones simuladas (Moreno & Calderón, 2020). A nivel científico, las investigaciones sobre aprendizaje basado en el juego y el cuerpo señalan que las actividades dramáticas estimulan diversas áreas cognitivas: **memoria de trabajo**, **atención sostenida**, **flexibilidad cognitiva**, así como la **empatía y teoría de la mente** (Goldstein & Winner, 2017). El uso de la improvisación teatral impulsa la creatividad divergente, permitiendo que los participantes no solo repliquen personajes, sino que construyan nuevos significados desde su experiencia personal. Los juegos de iniciación dramática también cumplen un rol central en el proceso de alfabetización artística, pues permiten al estudiante comprender y vivenciar nociones como **acción dramática**, **personaje**, **espacio**, **conflicto**, **ritmo escénico** y **relación con el público**. El carácter lúdico de estas actividades facilita que el aprendizaje se dé de manera espontánea, motivadora y emocionalmente significativa, especialmente en adolescentes, quienes encuentran en el teatro un espacio para explorar su identidad y fortalecer sus habilidades sociales (Tapia & Rengifo, 2021).

Importancia pedagógica

- Favorecen el **aprendizaje activo** y la experimentación directa.
- Permiten superar la **timidez** y las barreras comunicativas.
- Desarrollan la **conciencia corporal** y la **inteligencia emocional**.
- Promueven el trabajo cooperativo y la escucha activa.
- Preparan al estudiante para ejercicios teatrales más complejos como la creación de escenas, dramatizaciones o montajes teatrales.

1.1. ejercicios:

a) El espejo humano

Dos participantes se colocan frente a frente; uno realiza movimientos lentos mientras el otro los imita como si fuera su reflejo.
Objetivo: desarrollar atención, coordinación y expresión corporal.

b) La estatua en movimiento

Los estudiantes se desplazan libremente por el espacio y, al escuchar una señal, deben congelarse en una pose. Luego, continúan moviéndose con diferentes instrucciones (rápido, lento, pesado, ligero).
Objetivo: mejorar el control corporal y la conciencia del cuerpo en el espacio.

c) El viaje imaginario

El docente guía un recorrido ficticio (selva, desierto, ciudad, espacio), mientras los estudiantes representan corporalmente cada escenario.

Objetivo: estimular la imaginación, la creatividad y la capacidad de improvisación.

d) Transformación del objeto

Se entrega un objeto simple (una cuerda, una botella, una tela) y cada estudiante debe representarlo como si fuera múltiples objetos diferentes.

Objetivo: fortalecer la creatividad simbólica y la flexibilidad mental.

e) Improvisación de emociones

Los participantes representan acciones cotidianas (caminar, saludar, cocinar) manifestando una emoción específica (alegría, miedo, enojo, sorpresa).

Objetivo: reconocer, expresar y controlar emociones a través del cuerpo.

f) Cambio de roles

En grupos, los estudiantes representan una escena breve cambiando constantemente los roles asignados (quien habla, quien actúa, quien dirige).

Objetivo: fomentar la adaptabilidad, trabajo en equipo y comprensión de diferentes puntos de vista.

g) La máquina humana

Cada participante entra a escena aportando un movimiento y un sonido repetitivo, hasta formar una "máquina" colectiva en funcionamiento.

Objetivo: promover el trabajo colaborativo, ritmo y coordinación grupal.

h) La palabra viajera

En círculo, un estudiante dice una palabra con una intención específica (triste, alegre, enojada). El siguiente debe repetirla cambiando la emoción o el tono.

Objetivo: trabajar la voz, la intención expresiva y la comunicación verbal.

i) El paseo de personajes

Los estudiantes caminan por el espacio adoptando distintos tipos de personajes (anciano, héroe, villano, niño, animal), modificando postura, ritmo y expresión.

Objetivo: explorar la construcción del personaje desde el cuerpo.

j) La foto congelada

En equipos, representan una escena congelada (como una fotografía) sobre un tema o situación. Luego explican la historia detrás de la imagen.

Objetivo: fortalecer la composición escénica, trabajo colectivo e interpretación visual.

Plantea un juego de iniciación dramática: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 07: Ejercicios Plásticos y Vocales.

1. EJERCICIOS PLÁSTICOS Y VOCALES EN EL TEATRO.

El trabajo actoral se sustenta en la integración armónica del cuerpo y la voz como instrumentos expresivos. Dentro del proceso de formación teatral, los ejercicios plásticos y vocales constituyen recursos metodológicos esenciales para desarrollar la presencia escénica, la expresividad y la comunicación integral del actor. De acuerdo con Stanislavski (2013), el cuerpo y la voz conforman los ejes técnicos fundamentales sobre los que se construye la acción dramática, ya que permiten materializar las intenciones internas del personaje en acciones visibles y audibles.

1.1. EJERCICIOS PLÁSTICOS EN EL TEATRO.

Los **ejercicios plásticos** se centran en el uso consciente del cuerpo, el movimiento y la relación del actor con el espacio. Tienen como propósito desarrollar la expresividad física, la coordinación, la creatividad y la capacidad comunicativa no verbal. Según Grotowski (2007), el entrenamiento corporal es un medio para liberar tensiones físicas y psicológicas, permitiendo que el cuerpo se convierta en un canal orgánico de emociones y acciones auténticas.

Aspectos fundamentales de los ejercicios plásticos

• Expresión corporal

La expresión corporal permite al actor utilizar su cuerpo como un instrumento narrativo capaz de comunicar emociones, estados internos y características del personaje. Se exploran gestos, posturas, desplazamientos y dinámicas de movimiento que potencian la presencia escénica. Para Laban (2010), el análisis del movimiento es esencial para comprender la cualidad expresiva del gesto y su relación con la energía, el peso y la espacialidad.

• Improvisación corporal

La improvisación fomenta la espontaneidad, la imaginación y la capacidad de respuesta ante estímulos externos e internos. En estos ejercicios, los actores reaccionan a sonidos, objetos, imágenes o situaciones hipotéticas, permitiendo la exploración de nuevas formas de movimiento y expresión. Viola Spolin (1999) destaca que la improvisación favorece la libertad creativa y el desarrollo de habilidades colaborativas en escena.

• Exploración del espacio escénico

Los ejercicios de espacialidad permiten que el actor tome conciencia del escenario como un entorno vivo que influye en la acción dramática. Se trabaja la orientación, la distancia, los niveles, las trayectorias y la composición visual de las escenas. Brook (2010) señala que el espacio escénico debe ser comprendido como un campo de posibilidades donde cada movimiento del actor adquiere significado y contribuye a la construcción de imágenes teatrales potentes.

1.2. EJERCICIOS VOCALES EN EL TEATRO.

Los **ejercicios vocales** tienen la finalidad de fortalecer la técnica vocal del actor, permitiéndole proyectar la voz con claridad, intención y variedad expresiva. Una voz entrenada garantiza la transmisión adecuada del texto dramático y refuerza la credibilidad del personaje. Linklater (2019) sostiene que la voz debe liberarse de tensiones físicas y emocionales para operar con naturalidad y potencia escénica.

Ejercicios vocales esenciales

• Respiración diafragmática

La respiración costo-diafragmática es la base del trabajo vocal, ya que permite sostener el flujo de aire necesario para hablar con proyección y estabilidad. A través de este tipo de respiración, el actor mejora el control exhalatorio, la resistencia vocal y la capacidad de modular su voz. Rodero (2016) destaca que la respiración consciente optimiza la calidad vocal y reduce el desgaste físico.

• Vocalización y articulación

Las vocalizaciones consisten en secuencias de sonidos —vocales, consonantes y combinaciones fonéticas— que permiten calentar la voz, flexibilizar los resonadores y perfeccionar la dicción. Se practican escalas vocales, trabalenguas y ejercicios de resonancia craneal y torácica. Estos ejercicios mejoran la claridad del discurso y la intención comunicativa.

• Improvisación de diálogos

En este tipo de ejercicios, los actores experimentan con distintos **tonos**, **ritmos**, **volúmenes**, **pausas** y **emociones**, adaptando su voz a una variedad de contextos ficticios. El objetivo es desarrollar la versatilidad vocal y la capacidad de expresar matices que enriquezcan la construcción del personaje. Para Berry (2012), la improvisación vocal ayuda al actor a descubrir nuevas posibilidades sonoras y a fortalecer su expresividad verbal.

Plantea y escribe un ejercicio plástico:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Plantea y escribe un ejercicio vocal:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 08: Cuento Vivo: Narración de Cuentos.

1. Cuento Vivo.

El **Cuento Vivo** es una estrategia teatral y pedagógica que consiste en **representar escénicamente relatos propios de la comunidad**, utilizando vestuario, objetos simbólicos y elementos expresivos corporales y vocales. Esta actividad favorece que los estudiantes **experimenten el cuento desde dentro**, es decir, no solo como lectores, sino como **actores y creadores** de significados.

Desde una perspectiva teatral, el Cuento Vivo permite desarrollar **competencias expresivas, socioemocionales y comunicativas**, ya que involucra la imitación, la interpretación y la construcción colectiva de personajes y acciones (Spolin, 1999). Además, al utilizar cuentos locales, se fortalece la **identidad cultural**, la valoración de la memoria colectiva y el vínculo con el territorio.

Beneficios pedagógicos del Cuento Vivo:

- Potencia la **expresión corporal, vocal y gestual**.
- Desarrolla la **creatividad escénica** y la capacidad de crear imágenes y acciones simbólicas.
- Promueve la **autoestima** y la disposición para hablar en público.
- Conecta el arte teatral con la **cultura local** y las lenguas originarias.

2. Narración de Cuentos.

La narración de cuentos es un recurso escénico y educativo que estimula la **imaginación, la comunicación oral y la sensibilidad artística**. En el ámbito escolar, narrar cuentos —especialmente aquellos **creados por los propios estudiantes** o pertenecientes a la tradición local— fortalece la **competencia comunicativa intercultural**. Se incentiva la creación y narración de historias en **quechua**, lo cual no solo promueve el bilingüismo, sino que reafirma la riqueza cultural del contexto andino. Según Colomer y Camps (2000), la narración oral es una herramienta esencial para desarrollar habilidades de escucha, comprensión y producción narrativa.

Propósitos pedagógicos:

- Mejorar la **dicción, la fluidez y la entonación**.
- Promover el **pensamiento narrativo** y la organización temporal de ideas.
- Fomentar la **creación literaria** desde la diversidad cultural.
- Reforzar el **uso significativo de lenguas originarias** en espacios artísticos.

2.1. Técnicas de narración de cuentos.

Las técnicas de narración permiten enriquecer la experiencia escénica y lograr que los estudiantes participen activamente en la construcción del relato. Estas estrategias, basadas en pedagogías del teatro contemporáneo, buscan potenciar la **creatividad, la espontaneidad y la colaboración** (Boal, 2009; Spolin, 1999).

a) **Improvisación**:

La improvisación permite que los estudiantes **modifiquen la historia en tiempo real**, integren nuevas ideas o solucionen imprevistos creativamente. Esta técnica fortalece la **espontaneidad** y la capacidad de reacción, elementos fundamentales en el teatro educativo.

b) **Dramatización**:

Consiste en representar la historia mediante la actuación de personajes, gestos, movimientos y diálogos. La dramatización ayuda a comprender mejor la estructura

narrativa y favorece habilidades como la **interpretación, el manejo del espacio escénico y la presencia corporal**.

c) **Uso de Estímulos**:
Los estímulos visuales, sonoros o táctiles (imágenes, músicas, objetos simbólicos) inspiran a los estudiantes para crear historias o completar escenas. Esta técnica activa la **imaginación sensorial**, un principio central en la pedagogía teatral.

d) **Narración en Grupo**:
Los estudiantes construyen una historia en conjunto, turnándose para continuar la narración. Esto promueve el **trabajo colaborativo**, el respeto por la creatividad del otro y la co-creación de significados.

e) **Cambio de Perspectiva**:
Narrar desde el punto de vista de un personaje secundario, un animal o incluso un objeto de la historia. Esta técnica desarrolla el **pensamiento crítico**, la empatía y la capacidad para analizar relatos desde diversas voces.

f) **Uso de Recursos Visuales**:
Ilustraciones, mapas de cuento, tarjetas de personajes u otros elementos ayudan a los estudiantes a visualizar la historia, facilitando la organización del relato y manteniendo la atención del público.

g) **Narración Alternativa**:
Permite modificar el final, añadir personajes o cambiar el espacio narrativo. Esta técnica estimula la **creatividad divergente** y ayuda a comprender que una historia puede tener múltiples interpretaciones y soluciones narrativas.

ESCRIBE UN CUENTO: **TÍTULO**:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 09: Representaciones del Teatro de Títeres.

1. REPRESENTACIONES DEL TEATRO DE TÍTERES

El teatro de títeres constituye una de las manifestaciones escénicas más antiguas y universales de la humanidad, con profundas raíces rituales, educativas y simbólicas. Se trata de una forma de expresión teatral en la que objetos animados —muñecos, figuras, sombras o materiales cotidianos— adquieren vida escénica mediante la manipulación consciente del intérprete, quien articula movimiento, voz, ritmo y sentido dramático para construir una ficción significativa (Barba & Savarese, 2011).

Desde una perspectiva pedagógica, el teatro de títeres no solo es un recurso artístico, sino también una poderosa herramienta didáctica que favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social del espectador y del ejecutante. Las representaciones pueden incluir diversos tipos de títeres, entre los que destacan:

- **Marionetas** (de hilos), que permiten una exploración detallada del movimiento y la coordinación fina.
- **Títeres de guante o de mano**, caracterizados por su expresividad directa y su cercanía con el público.
- **Títeres de varilla**, que amplían las posibilidades gestuales y espaciales.
- **Teatro de sombras**, donde la poética visual y el juego de luces generan atmósferas simbólicas de alto valor estético.

En el ámbito educativo teatral, el títere actúa como un mediador simbólico que facilita la expresión de ideas, emociones y conflictos que, de otro modo, resultarían difíciles de verbalizar, especialmente en niños y adolescentes. Tal como señala Boal (2009), el teatro —y particularmente sus formas no realistas— permite ensayar la realidad y reflexionar críticamente sobre ella desde un espacio lúdico y seguro. Así, el teatro de títeres promueve la imaginación, la empatía y la construcción de sentido colectivo, involucrando activamente al público mediante la narración visual, la sonoridad de la voz y la dramaturgia del objeto.

2. PROCESO DE ELABORACIÓN DE TÍTERES:

La elaboración de un títere puede variar según el tipo de títere que desees crear. A continuación, se presenta un proceso general para confeccionar un títere de papel maché:

Materiales necesarios:

- Papel periódico (recortado en tiras)
- Harina
- Agua
- Globo (del tamaño deseado para la cabeza del títere)
- Tijeras
- Pinturas acrílicas o temperas
- Barniz o sellador de acabado (opcional)

Pasos a seguir:

a) **Inflar el globo**: Infla el globo hasta el tamaño deseado para la cabeza del títere y asegúrate de que esté bien sujeto.
b) **Preparar la pasta de papel maché**: Mezcla aproximadamente una parte de harina con dos partes de agua en un recipiente hasta obtener una consistencia similar a la de la crema.
c) **Cubrir el globo**: Corta el papel periódico en tiras largas y estrechas. Sumerge una tira de papel en la pasta de papel maché, asegurándote de que esté bien cubierta. Luego, coloca la tira sobre el globo inflado, dejando espacios para los ojos, la boca y la nariz.

d) **Aplicar capas**: Continúa colocando capas de papel maché hasta cubrir completamente el globo con al menos tres o cuatro capas. Deja secar cada capa completamente antes de aplicar la siguiente.
e) **Retirar el globo**: Una vez que la última capa esté seca, pincha el globo con cuidado y retíralo de la máscara.
f) **Dar forma**: Usa las tijeras para recortar los contornos del títere, dándole la forma deseada. Haz aberturas para los ojos, la boca y la nariz según sea necesario.
g) **Pintar y decorar**: Pinta y decora el títere según tus preferencias. Puedes usar pinturas acrílicas o temperas para darle color y personalidad.
h) **Montaje**: Si deseas que el títere sea manipulable, puedes agregar varillas o hilos para controlar sus movimientos.

Este es un método básico para crear un títere de papel maché, pero existen muchas otras técnicas y materiales que se pueden utilizar según el tipo de títere que desees hacer.

Tema: Representaciones del teatro de títeres y apreciación estética teatral **1. ¿Qué caracteriza esencialmente al teatro de títeres como manifestación escénica?** A) La improvisación corporal del actor B) El uso exclusivo de máscaras C) La ausencia de narración D) La animación consciente de objetos con sentido dramático **2. ¿Cuál es una función pedagógica principal del teatro de títeres en la educación?** A) Memorizar textos teatrales B) Favorecer el desarrollo cognitivo, emocional y social C) Enseñar solo técnicas manuales D) Reemplazar otras artes escénicas **3. ¿Qué tipo de títere se caracteriza por su cercanía y expresividad directa con el público?** A) Marioneta B) Títere de varilla C) Títere de guante o de mano D) Teatro de sombras **4. ¿Qué se entiende por apreciación estética teatral?** A) Capacidad de percibir, valorar y analizar críticamente una obra escénica B) Opinión espontánea sin reflexión C) Observación pasiva del espectáculo D) Juicio basado solo en el gusto personal **5. Según Brook, el teatro se construye principalmente en la relación entre:** A) Texto y autor B) Actor y director C) Escenografía y vestuario D) Escena y espectador	**6. ¿Qué son las capacidades en la pedagogía teatral?** A) Habilidades técnicas aisladas B) Conjuntos integrados de habilidades, conocimientos y actitudes C) Talentos innatos del estudiante D) Normas de evaluación artística **7. ¿Qué implica la capacidad de contextualizar las manifestaciones teatrales?** A) Memorizar datos históricos B) Repetir tradiciones escénicas C) Situar la obra en su marco histórico, social y cultural D) Comparar solo estilos teatrales **8. ¿Qué capacidad permite identificar elementos visuales, sonoros y simbólicos de la escena?** A) Percibe manifestaciones artístico-culturales B) Reflexiona críticamente C) Contextualiza la obra D) Interpreta textos dramáticos **9. ¿Qué promueve el teatro de títeres como mediador simbólico en los estudiantes?** A) La competencia técnica exclusiva B) La memorización de guiones C) La repetición mecánica de gestos D) La expresión de ideas y emociones difíciles de verbalizar **10. ¿Qué capacidad se considera superior dentro de la apreciación estética teatral?** A) Observación pasiva B) Reflexión creativa y crítica C) Reconocimiento de personajes D) Identificación del género teatral

I	A	A	N	S	O	C	I	M	N	H	T	P	O	X	I	C	E	A	T
Y	M	C	A	C	I	T	N	M	G	A	A	O	P	C	M	B	C	R	I
T	S	A	I	C	U	G	O	P	A	L	V	E	R	Y	O	I	S	L	L
O	H	A	M	L	Y	N	E	C	A	O	I	G	N	C	T	E	A	F	A
S	I	O	O	T	O	E	A	N	L	S	T	D	I	S	I	R	G	A	R
M	L	B	E	V	N	B	I	A	R	T	A	N	I	O	T	B	C	A	U
M	R	O	X	E	I	P	M	I	A	T	E	T	J	A	C	E	E	I	T
M	R	B	J	H	G	T	E	I	U	C	R	N	E	V	M	A	O	C	L
L	T	E	I	N	R	A	C	O	S	A	C	T	J	P	I	B	V	N	U
W	F	T	A	V	E	D	J	E	N	N	N	O	A	L	J	B	A	G	C
E	T	K	C	M	A	E	E	O	L	O	O	T	T	E	B	S	G	O	O
N	I	M	R	L	E	J	I	P	I	O	I	I	T	B	A	T	R	S	T
N	L	E	O	R	A	S	U	C	H	A	C	O	C	S	I	L	E	O	X
M	R	A	L	U	E	C	N	T	S	S	A	O	U	A	R	H	I	O	E
E	A	R	G	R	C	E	I	O	P	N	N	T	D	H	I	S	O	E	T
C	T	N	P	B	V	L	C	S	I	M	I	A	H	I	R	D	U	E	N
O	E	X	I	N	A	I	S	M	C	R	G	E	N	A	T	I	E	T	O
L	E	L	O	E	A	S	A	A	O	J	A	K	D	H	W	N	T	M	C
N	E	C	G	L	A	D	R	S	T	O	M	L	A	E	D	H	E	C	T
G	O	N	A	V	O	T	E	S	C	Z	I	V	P	R	I	N	S	S	T
P	E	N	S	A	M	I	E	N	T	O	C	R	I	T	I	C	O	U	P

Objeto animado
Mediación simbólica
Convención teatral
Imaginación creativa
Empatía social
Lenguaje escénico
Pensamiento crítico
Contexto cultural
Expresión artística
Sentido colectivo

Diseña el proceso de elaboración de un títere:

SESIÓN 10: Apreciación Estética Teatral

1. LA APRECIACIÓN ESTÉTICA TEATRAL.

CONCEPTO. La apreciación estética teatral se define como la capacidad de percibir, valorar, disfrutar y analizar críticamente las cualidades artísticas de una experiencia escénica. No se limita a la contemplación pasiva de la obra, sino que implica una actitud activa, reflexiva y sensible frente al hecho teatral, en la que el espectador interpreta significados, reconoce intenciones expresivas y establece relaciones entre la obra, su contexto y su propia experiencia vital (Eisner, 2004).

Desde la pedagogía teatral, la apreciación estética es una competencia fundamental, ya que contribuye a la formación de espectadores críticos y culturalmente conscientes. Esta apreciación abarca el análisis integrado de múltiples lenguajes escénicos, tales como la actuación, la dirección, la dramaturgia, la escenografía, la iluminación, el vestuario, la musicalización y el uso del espacio escénico. Como afirma Brook (1996), el teatro se construye en la relación viva entre escena y espectador; por ello, comprender sus códigos fortalece la experiencia estética y el pensamiento crítico.

2.1. CAPACIDADES:

Concepto de capacidades. En el marco de la educación artística y, específicamente, de la pedagogía teatral, las **capacidades** se entienden como conjuntos integrados de habilidades, conocimientos, actitudes y disposiciones que permiten al estudiante actuar de manera eficaz, reflexiva y creativa frente a situaciones artísticas y culturales. No se reducen a destrezas técnicas aisladas, sino que implican procesos cognitivos, perceptivos, emocionales y socioculturales que se desarrollan progresivamente mediante la experiencia estética y la práctica reflexiva (Eisner, 2004).

Desde el enfoque por competencias, las capacidades operan como dimensiones fundamentales que hacen posible la construcción del aprendizaje significativo en arte. En el teatro, estas capacidades permiten al estudiante **percibir**, **interpretar**, **contextualizar**, **analizar** y **valorar críticamente** las manifestaciones escénicas, tanto desde el rol de espectador como desde el rol de creador. De este modo, la apreciación estética teatral se configura como un proceso activo en el que el sujeto establece relaciones entre la obra, su contexto cultural y su propia experiencia personal y colectiva (Brook, 1996).

En el ámbito educativo, desarrollar capacidades en teatro implica formar sujetos sensibles y críticos, capaces de dialogar con los lenguajes artísticos y de reconocer el arte como una forma de conocimiento y comunicación simbólica. Tal como señala Boal (2009), el teatro educa no solo para comprender la realidad, sino también para transformarla; por ello, las capacidades vinculadas a la apreciación y reflexión teatral contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico, la empatía social y la conciencia cultural.

Estas capacidades no actúan de manera fragmentada, sino de forma articulada y dinámica, fortaleciendo la autonomía intelectual del estudiante y su participación activa en la vida cultural. En consecuencia, su desarrollo resulta esencial para una educación integral que reconozca al arte como un medio privilegiado para la formación humana y ciudadana.

A. Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Esta capacidad se refiere a la habilidad de identificar, reconocer y sensibilizarse frente a las diversas manifestaciones artístico-culturales presentes en una obra teatral. Implica el

desarrollo de la percepción estética, entendida como la atención consciente a los elementos visuales, sonoros, corporales y simbólicos que configuran la puesta en escena. En el caso del teatro de títeres, esta percepción se amplía hacia el reconocimiento del valor expresivo del objeto animado, la relación entre manipulador y figura, y la convención teatral que permite al espectador aceptar la ilusión de vida. Según Stanislavski (2010), incluso en las formas más estilizadas del teatro, la verdad escénica se construye a partir de la coherencia interna de la acción, aspecto que el espectador aprende a reconocer mediante la apreciación estética.

B. Contextualiza las manifestaciones culturales.

Contextualizar las manifestaciones teatrales implica situar la obra dentro de su marco histórico, social, cultural y simbólico. Esta capacidad permite comprender que el teatro no es un producto aislado, sino una construcción cultural que dialoga con las problemáticas, valores y cosmovisiones de una comunidad determinada.

En el ámbito pedagógico, esta contextualización favorece la lectura crítica del teatro como documento cultural y como práctica social. El teatro de títeres, por ejemplo, ha sido históricamente un medio de transmisión de saberes populares, crítica social y resistencia cultural en diversas tradiciones del mundo. Reconocer estos vínculos fortalece la identidad cultural del estudiante y su comprensión del arte como reflejo y transformador de la realidad (Boal, 2009).

C. Reflexiona creativa y críticamente.

La reflexión creativa y crítica constituye una capacidad superior en la apreciación estética teatral. Supone analizar la obra desde múltiples perspectivas, evaluar sus decisiones artísticas y reflexionar sobre su impacto emocional, ético y social. Esta reflexión no se limita al juicio de gusto, sino que involucra la argumentación, la interpretación y la producción de nuevos significados.

Desde la educación teatral, esta capacidad estimula el pensamiento divergente y la creatividad, al invitar al estudiante a proponer lecturas alternativas, reinterpretaciones escénicas y vínculos con otras experiencias artísticas. Eisner (2004) sostiene que el arte educa la mente al enseñar a pensar de manera compleja, ambigua y sensible; en este sentido, la apreciación crítica del teatro contribuye al desarrollo integral del sujeto y a su formación como ciudadano reflexivo y participativo.

LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS EN EL TEATRO (juegos florales):

El teatro es un lenguaje artístico que se caracteriza por la representación de una historia que interpretan personajes. Para su desarrollo combina diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Es el resultado de una creación literaria y puesta en escena.

- La participación es grupal con un máximo de hasta ocho (8) participantes.
- Participan las categorías D hasta la etapa UGEL, la categoría E hasta la etapa DRE, y la categoría F hasta la etapa nacional.
- La obra teatral no deberá exceder los quince (15) minutos. Este tiempo incluye la presentación del grupo y reseña de la obra. Exceder el tiempo establecido restará al elenco, cinco (5) puntos del total obtenido.
- La temática invita a los estudiantes a explorar y expresar, a través del teatro, la profunda conexión entre el arte y el bienestar socioemocional. Buscamos formar ciudadanos conscientes de sus emociones y de las de los demás, capaces de utilizar el lenguaje teatral para construir relaciones positivas, practicar la empatía y crear espacios seguros y acogedores.

- Los participantes interpretan una obra, que puede ser una obra o una adaptación de autor local, nacional, universal o una creación propia o colectiva.
- Si la obra se presenta en una lengua originaria, al momento de la ejecución en la etapa IE, UGEL y DRE/GRE el docente asesor, deberá entregar, antes de iniciar su participación, al jurado la versión traducida al castellano en un archivo en Word, indicando la lengua de origen, el nombre de la obra, la IE, la UGEL y región a la que pertenece, según las consideraciones de la comisión organizadora. En el caso de la etapa nacional, el docente asesor deberá registrar la versión traducida al castellano en la carpeta drive según el enlace web registrado en el (SICE) desde la etapa IE y en formato PDF.
- Los participantes pueden considerar la escenografía, vestimenta, iluminación y efectos de sonido, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución y las dimensiones del escenario.
- Se permite el uso de recursos como muñecos, sin embargo, la obra debe ser representada por actores, no por títeres y/o marionetas.

El puntaje máximo es de cuarenta (40) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

Cuadro de calificación		
Criterios	**Indicadores**	**Puntaje máximo**
Comunicación y desarrollo de ideas	La obra comunica ideas y sentimientos con claridad	4
	Las ideas son originales, y ponen en evidencia análisis y reflexión	4
Representación teatral	Capacidad interpretativa de los actores	4
	Expresión corporal: Postura, gesto y movimiento	4
	Expresión oral: vocalización, pronunciación y dicción	4
Dominio del espacio	Manejo adecuado del espacio y creación de ambiente	4
Vestuario y escenografía	Creatividad en el uso del vestuario y de acuerdo con el sentido de la obra	4
	Escenografía creativa, original y de bajo costo (materiales de reúso o reciclados). Fácil de trasladar y desmontar	4
Ritmo y creatividad	Orden y compás en la secuencia de los hechos, acciones, sonido y música (en el caso de que la obra cuente con música)	4
	Puesta en escena innovadora	4
Total		**40**

SESIÓN 01: Explorando las Raíces Culturales a Través de la Danza.

1. LOS LENGUAJES ESCÉNICOS - DANZA.

Los lenguajes escénicos en la educación abarcan un amplio espectro de formas artísticas que involucran movimiento, expresión corporal y comunicación no verbal. Dentro de este ámbito, la danza juega un papel fundamental. Cuando hablamos de lenguajes escénicos en educación, nos referimos a la integración de disciplinas como la danza contemporánea, la danza tradicional, la danza teatro, la danza urbana, entre otras, en el contexto educativo. La danza en la educación no se limita únicamente a la enseñanza de técnicas de baile, sino que se convierte en una herramienta pedagógica poderosa que promueve el desarrollo integral de los estudiantes. A través de la danza, los alumnos exploran y expresan emociones, ideas y conceptos de una manera creativa y personal. Además, fomenta la conciencia corporal, la coordinación motriz, el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza física. En el ámbito educativo, los lenguajes escénicos - danza pueden utilizarse para enseñar una amplia gama de temas y habilidades, desde la historia y la cultura hasta la resolución de problemas y la colaboración. Por ejemplo, se pueden utilizar coreografías para representar eventos históricos, explorar temas sociales o incluso para expresar conceptos matemáticos o científicos a través del movimiento. La danza en la educación también fomenta el trabajo en equipo y la comunicación no verbal, ya que los estudiantes deben aprender a colaborar y coordinarse entre sí para lograr una presentación cohesiva. Además, promueve la autoconfianza y la autoestima al permitir que los estudiantes se expresen de manera única y personal frente a un público.
Los lenguajes escénicos - danza en la educación ofrecen una forma dinámica y creativa de aprender y enseñar, que va más allá de la mera transmisión de conocimientos y habilidades técnicas, permitiendo a los estudiantes desarrollar todo su potencial físico, emocional y cognitivo.

1.1. Origen de la danza:

La danza es una forma de expresión artística que ha existido desde tiempos inmemoriales y que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. Si bien es difícil precisar un origen exacto, se cree que la danza tiene sus raíces en rituales religiosos, celebraciones comunitarias y expresiones culturales ancestrales. Las primeras manifestaciones de la danza se remontan a las civilizaciones antiguas, donde se utilizaba como una forma de comunicación, celebración y conexión con lo divino. En muchas culturas primitivas, se creía que a través del movimiento ritualístico, se podía invocar a los dioses, asegurar buenas cosechas, protegerse de los peligros y celebrar los hitos importantes de la vida. En las sociedades tribales, la danza era una parte integral de la vida cotidiana, y se transmitía de generación en generación a través de tradiciones orales y prácticas rituales. Estas danzas a menudo estaban ligadas a eventos como la caza, la guerra, el matrimonio y el nacimiento, y se realizaban con trajes elaborados, música percusiva y movimientos simbólicos. Con el tiempo, la danza comenzó a diversificarse y a adquirir diferentes formas y significados en distintas culturas de todo el mundo. Desde las danzas ceremoniales de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China, hasta las danzas folklóricas de Europa, África, América y Oceanía, cada región desarrolló sus propias tradiciones y estilos de danza.

Durante la Edad Media y el Renacimiento en Europa, la danza experimentó un resurgimiento como una forma de entretenimiento cortesano y una expresión artística refinada. Surgieron estilos como la danza cortesana, la danza renacentista y la danza barroca, que se caracterizaban por su elegancia, sofisticación y complejidad técnica.

En los siglos posteriores, la danza continuó evolucionando con la influencia de diferentes corrientes culturales, sociales y artísticas. Surgieron nuevos estilos y géneros como el ballet clásico, la danza contemporánea, el jazz, el hip-hop, la danza moderna y muchas otras formas de expresión coreográfica y performance.

Hoy en día, la danza sigue siendo una parte importante de la cultura y la sociedad, y se practica y aprecia en todo el mundo en una variedad de contextos, desde escenarios de teatro y salas de danza hasta clubs nocturnos y eventos comunitarios. La danza ha demostrado ser una forma poderosa de comunicación, expresión y conexión humana, que trasciende las barreras del idioma, la cultura y la geografía.

2. PERIODIFICACIÓN DE LA DANZA:

La historia de la danza es vasta y compleja, y se ha desarrollado a lo largo de miles de años en diferentes regiones del mundo. Aunque es difícil establecer una periodificación precisa debido a la diversidad de estilos y tradiciones, se pueden identificar ciertos períodos clave que marcaron hitos en la evolución de la danza a nivel mundial:

Danza Prehistórica y Tribal (Prehistoria - siglo XVI): Este período abarca desde las primeras manifestaciones de danza en las sociedades primitivas hasta la expansión de las grandes civilizaciones antiguas. La danza durante este tiempo estaba estrechamente ligada a rituales religiosos, festividades comunitarias y prácticas culturales tribales.

Danza Clásica y Corte (siglo XVII - siglo XIX): Durante el Renacimiento y el Barroco en Europa, la danza experimentó un florecimiento en las cortes reales y entre la aristocracia. Surgieron estilos como el ballet clásico, la danza cortesana y la danza barroca, que se caracterizaban por su elegancia, gracia y refinamiento técnico.

Danza Moderna y Contemporánea (siglo XX - presente): El siglo XX marcó un período de innovación y experimentación en la danza, con el surgimiento de estilos como la danza moderna, el ballet neoclásico y la danza contemporánea. Figuras como Isadora Duncan, Martha Graham, Merce Cunningham y Pina Bausch revolucionaron la danza con enfoques más libres, expresivos y abstractos.

Danza Folklórica y Tradicional (siglo XX - presente): Aunque la danza folklórica ha existido desde tiempos ancestrales, experimentó un resurgimiento en el siglo XX como parte de un movimiento hacia la preservación y celebración de las tradiciones culturales. En todo el mundo, se revitalizaron y se crearon nuevas formas de danza folklórica, cada una reflejando la identidad y la historia de su pueblo.

Danza Urbana y Popular (siglo XX - presente): Con el surgimiento de la música popular y la cultura de masas en el siglo XX, la danza urbana se convirtió en una forma de expresión característica de la vida urbana y la juventud. Estilos como el hip-hop, el breakdance, el street dance y el voguing emergieron de comunidades marginadas para convertirse en fenómenos globales.

Danza Interdisciplinaria y Tecnológica (siglo XXI - presente): En el siglo XXI, la danza continúa evolucionando y fusionándose con otras formas de arte y tecnología. Se han desarrollado nuevas técnicas de danza digital, realidad aumentada y realidad virtual, que desafían las fronteras entre lo físico y lo digital, y abren nuevas posibilidades creativas para los artistas.

Estas periodificaciones son generales y pueden variar dependiendo de la región y la cultura específica que se esté considerando, pero proporcionan una visión general de los principales hitos en la evolución de la danza en el mundo.

ANÁLISIS DE LA DANZA WASICHAKUY:

El video de la danza Wasichakuy tiene una duración aproximada de 558 segundos (9 minutos y 18 segundos) con una tasa de 29.97 fotogramas por segundo y un total de 16,728 fotogramas. Ahora procederé a analizar los movimientos clave.

El análisis de los fotogramas muestra variaciones en la intensidad del movimiento, con valores más altos en los momentos de mayor actividad corporal. Ahora, procederé a identificar los pasos básicos de la danza Wasichakuy y proponer ejercicios para su enseñanza.

Análisis de la Danza Wasichakuy y Ejercicios Didácticos

Pasos Básicos Identificados en Wasichakuy

Paso de Construcción: Movimiento de avance y retroceso simulando la colocación de adobes o piedras.
Paso de Golpeo Rítmico: Golpeteo del suelo con los pies, marcando el ritmo de la danza.
Paso de Giro y Equilibrio: Pequeños giros laterales manteniendo el centro de gravedad estable.
Paso de Elevación con Impulso: Salto corto con una ligera flexión de rodillas al caer.
Paso de Coordinación en Pareja: Movimiento sincronizado con otro bailarín, simbolizando el trabajo en comunidad.

Ejercicios Didácticos para Aprender la Danza Wasichakuy

Ejercicio 1: Exploración del Ritmo (10 min)
📌 **Objetivo:** Percibir el ritmo característico de la danza y sincronizar el cuerpo con la música.
◆ **Actividad:**
Escuchar la música de la danza e identificar los acentos rítmicos.
Palmear el ritmo antes de ejecutarlo con los pies.
Caminar marcando los tiempos fuertes con pisadas firmes.

Ejercicio 2: Dominio del Paso de Construcción (15 min)
📌 **Objetivo:** Simular el acto de construcción con movimientos de avance y retroceso.
◆ **Actividad:**
Avanzar tres pasos hacia adelante y retroceder tres pasos manteniendo una postura semiflexionada.
Alternar los pies con cambios de peso sin perder el equilibrio.

Ejercicio 3: Coordinación y Equilibrio en Giros (15 min)
📌 Objetivo: Desarrollar giros fluidos con estabilidad.
◆ Actividad:
Girar 180° con un pie como eje, manteniendo la postura controlada.
Aumentar la velocidad gradualmente sin perder el equilibrio.

Ejercicio 4: Impulsos y Saltos Controlados (10 min)
📌 Objetivo: Mejorar la ejecución de los saltos breves y caídas suaves.
◆ Actividad:

Saltar en el mismo lugar con mínima elevación, cayendo suavemente sobre la planta del pie.
Combinar el salto con desplazamientos cortos.

Ejercicio 5: Baile en Pareja y Trabajo en Equipo (20 min)

📌 **Objetivo:** Sincronizar movimientos con otro bailarín.

◆ **Actividad:**

Ejecutar los pasos básicos en pareja, ajustando el ritmo al compañero.
Incorporar desplazamientos en círculo para simular el trabajo colaborativo.

Cierre y Reflexión

- ☑ Conversación grupal sobre la importancia cultural de Wasichakuy.
- ☑ Representación grupal de los pasos aprendidos.
- ☑ Evaluación del desempeño con retroalimentación del maestro.

Con estos ejercicios, los estudiantes podrán aprender los fundamentos de la danza Wasichakuy de manera progresiva y significativa.

SESIÓN 02: Anatomía del Movimiento: Elementos Esenciales de la Danza.

1. La Anatomía del Movimiento

La anatomía del movimiento se refiere al estudio del cuerpo humano en movimiento, abordando de manera funcional cómo los huesos, músculos y articulaciones interactúan para producir acciones específicas. Este conocimiento es esencial en la danza para optimizar el rendimiento, evitar lesiones y desarrollar una conciencia corporal más profunda.

2. Elementos Básicos en la Danza

Los elementos básicos en la danza son componentes esenciales que estructuran la expresión corporal y el lenguaje coreográfico. Estos incluyen el cuerpo, el espacio, el tiempo, la energía y la relación, los cuales permiten organizar y comunicar ideas, emociones y narrativas a través del movimiento.

El cuerpo. El cuerpo es el principal instrumento de expresión en la danza. A través de él, el intérprete comunica emociones, ideas y sensaciones. En la práctica artística, se consideran aspectos como la postura, la alineación, la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la conciencia corporal. El dominio del cuerpo implica conocer su anatomía, posibilidades de movimiento y sus límites, permitiendo ejecutar movimientos con intencionalidad, precisión y expresividad.

El espacio. El espacio en la danza se refiere al entorno físico en el cual se desarrolla el movimiento. Este puede ser real (escenario, aula) o imaginario (espacio simbólico o dramático dentro de una coreografía). Incluye aspectos como dirección (adelante, atrás, lateral), nivel (alto, medio, bajo), tamaño (grande, pequeño), trayectorias (curvas, rectas), forma y relaciones espaciales con otros cuerpos u objetos. El dominio del espacio es esencial para la creación de composiciones coreográficas dinámicas y visualmente efectivas.

El tiempo. El tiempo es el elemento que organiza los movimientos en secuencias, duraciones y ritmos. En danza, se expresa a través del tempo (velocidad), el ritmo (patrones de acento y duración), la métrica (compases) y las pausas. También se relaciona con la sincronización, tanto interna (individual) como externa (con la música o con otros bailarines). La manipulación del tiempo en la danza permite crear tensiones, contrastes y énfasis expresivos.

La energía. La energía en la danza se refiere a la cualidad dinámica del movimiento. Define el cómo se realiza un movimiento: suave o fuerte, fluido o entrecortado, ligero o pesado. Este elemento es fundamental para dotar al movimiento de intención expresiva. Incluye diferentes cualidades del esfuerzo como flujo, peso, tiempo y espacio, tal como lo describen teorías como la de Laban. La energía da carácter y emoción a la danza, transformando el gesto técnico en comunicación artística.

3. El Ritmo

El ritmo es la organización temporal de los sonidos y los movimientos, caracterizado por patrones de duración, acentos y pausas. En la danza, el ritmo no solo acompaña la música, sino que también estructura los movimientos y genera sensaciones de fluidez o tensión.

4. Elementos del Ritmo en la Danza

Los elementos del ritmo en la danza incluyen la duración, el acento, la velocidad y el compás. Estos aspectos permiten que el movimiento se sincronice con la música, genere contrastes dinámicos y cree estructuras coreográficas con sentido estético y expresivo.

La Duración. La duración es el tiempo que ocupa un movimiento dentro de una secuencia rítmica. En danza, cada gesto o desplazamiento tiene una duración que puede ser breve o prolongada, y su variación permite generar contrastes y frases coreográficas dinámicas.

La conciencia de la duración permite al bailarín coordinar con precisión sus movimientos en relación con la música, el espacio y otros intérpretes.

El Acento. El acento es la intensidad o énfasis que se aplica a ciertos movimientos dentro de una frase rítmica o coreográfica. Estos puntos de énfasis pueden ser marcados por cambios en la fuerza, la dirección o la velocidad del movimiento, y permiten destacar partes específicas de la danza. El acento crea patrones perceptibles que el espectador puede seguir, generando interés rítmico y dinamismo.

La Velocidad. La velocidad es la rapidez con la que se ejecutan los movimientos. En la danza, el control de la velocidad permite jugar con diferentes calidades de movimiento, desde la lentitud meditativa hasta la rapidez explosiva. Variar la velocidad dentro de una coreografía genera contrastes, matices expresivos y tensión dramática. El manejo de la velocidad también exige coordinación y dominio técnico por parte del intérprete.

El Compás. El compás es la organización regular del ritmo en unidades métricas, que se repiten de manera periódica. En la danza, el compás establece una estructura sobre la cual se pueden construir frases coreográficas sincronizadas con la música. Existen distintos tipos de compases (binarios, ternarios, compuestos), y cada uno influye en la forma y calidad del movimiento. El conocimiento del compás es fundamental para interpretar correctamente el acompañamiento musical y mantener la cohesión grupal.

Cuestionario:

1. **¿Qué estudia la Anatomía del Movimiento?**
   A) El ritmo y el compás
   B) El cuerpo humano en movimiento
   C) La expresión emocional
   D) Los estilos de danza
2. **¿Cuál es el principal instrumento de expresión en la danza?**
   A) La música
   B) El ritmo
   C) El cuerpo
   D) El espacio escénico
3. **¿Qué elemento de la danza permite organizar los movimientos en secuencias y duraciones?**
   A) El tiempo
   B) La energía
   C) La dirección
   D) El peso
4. **¿Qué elemento del ritmo determina la estructura periódica del movimiento musical?**
   A) El acento
   B) La velocidad
   C) La duración
   D) El compás
5. **¿Qué aspecto se considera al hablar del uso del entorno físico en la danza?**
   A) Energía
   B) Espacio
   C) Tiempo
   D) Movimiento
6. **¿Qué elemento define cómo se ejecuta un movimiento, como suave o fuerte?**
   A) Ritmo
   B) Tiempo
   C) Energía
   D) Duración
7. **¿Qué permite que el bailarín acentúe o destaque partes del movimiento?**
   A) El acento
   B) El compás
   C) La energía
   D) La dirección
8. **¿Qué elemento básico de la danza implica aspectos como la alineación y la flexibilidad?**
   A) Energía
   B) Tiempo
   C) Espacio
   D) Cuerpo
9. **¿Qué elemento del ritmo organiza la rapidez del movimiento?**
   A) Compás
   B) Velocidad
   C) Acento
   D) Tiempo
10. **¿Qué permite que el movimiento se adapte a distintos contextos, direcciones y niveles?**
   A) Tiempo
   B) Duración
   C) Espacio
   D) Compás

Sopa de Letras

- Anatomía funcional
- Movimiento expresivo
- Conciencia corporal
- Energía dinámica
- Tiempo rítmico
- Compás musical
- Dirección espacial
- Acento coreográfico
- Duración variable
- Velocidad controlada

I	S	D	H	E	T	I	E	M	P	O	R	I	T	M	I	C	O	A
A	R	U	L	I	D	A	M	C	N	P	M	S	A	L	C	E	E	N
U	D	R	T	A	O	G	O	I	N	D	R	C	M	S	A	D	N	A
N	F	A	E	L	I	M	V	S	D	N	A	E	R	M	I	I	E	T
O	U	C	L	S	A	R	I	W	N	E	I	B	S	R	O	A	R	O
T	D	I	F	O	M	C	M	I	R	W	E	B	E	N	P	Y	G	M
A	S	O	I	K	R	M	I	E	B	C	I	C	N	D	L	M	I	I
G	V	N	Q	C	L	T	E	S	O	E	C	U	G	C	T	H	A	A
E	F	V	M	S	N	C	N	I	U	I	U	O	A	E	C	L	D	F
U	R	A	A	B	N	T	T	O	O	M	E	O	F	A	C	T	I	U
L	S	R	E	I	H	N	O	N	C	T	S	U	S	D	I	A	N	N
M	C	I	S	D	T	O	E	I	F	D	U	A	Q	C	O	E	A	C
S	R	A	U	K	A	S	X	E	T	N	A	M	P	V	S	A	M	I
F	E	B	O	K	P	C	P	R	A	P	G	D	L	M	T	C	I	O
I	O	L	S	A	Z	T	R	L	U	C	E	R	I	A	O	I	C	N
T	P	E	C	N	R	G	E	E	A	F	C	S	R	C	P	C	A	A
N	T	I	I	G	U	M	S	Q	P	I	A	E	Y	C	O	B	I	L
N	A	R	O	K	L	E	I	M	A	N	P	I	E	R	M	L	D	L
L	T	I	S	A	R	U	V	N	O	P	A	T	R	N	C	U	E	O
A	C	E	N	T	O	C	O	R	E	O	G	R	A	F	I	C	O	V
C	O	N	C	I	E	N	C	I	A	C	O	R	P	O	R	A	L	B

SESIÓN 03: Explorando el Ritmo y la Musicalidad en la Danza.

1. El Ritmo

El ritmo es un principio organizador del tiempo en las artes, especialmente evidente en la música y la danza. Es la **disposición ordenada de sonidos, acentos, duraciones y silencios** que se repiten con cierta regularidad o variación. "El ritmo es la organización del tiempo a través de la duración de los sonidos y silencios. En la danza, el ritmo dirige la secuencia de movimientos en relación con un patrón temporal" (Blom & Chaplin, 2010, p. 15). En la danza, el ritmo permite estructurar y sincronizar el movimiento corporal con una base musical o sonora, generando fluidez y coherencia expresiva.

2. Elementos del Ritmo en la Danza

Los principales elementos del ritmo aplicados a la danza incluyen:

- **Pulso**: Es la unidad básica de medida temporal, como el latido regular sobre el que se organiza la música.
- **Acento**: Intensificación de ciertos pulsos que ayudan a marcar el ritmo.
- **Compás**: División del ritmo en unidades regulares (por ejemplo, 2/4 o 3/4), que estructuran la música y el movimiento.
- **Duración**: Tiempo que dura cada movimiento, paso o sonido.
- **Silencio**: Pausas que también forman parte del ritmo, dando énfasis o contraste.
- **Velocidad o tempo**: La rapidez con la que se ejecutan los movimientos, en relación con el ritmo musical.

"Los elementos del ritmo en la danza, como el pulso, la acentuación y la duración, permiten a los bailarines interpretar físicamente la estructura temporal de la música" (Grau & Jordan, 2000, p. 87).

3. La Musicalidad en la Danza

La musicalidad es la capacidad del bailarín para interpretar con sensibilidad y precisión los elementos de la música, adaptando sus movimientos a sus matices, ritmos, frases y dinámicas. **"La musicalidad en la danza implica escuchar activamente la música y responder a ella no solo en términos de ritmo, sino también considerando su textura, forma y expresión emocional" (Moore, 2014, p. 112).**

No se trata solo de seguir el ritmo, sino de comprender y expresar los diferentes niveles sonoros de una pieza musical a través del cuerpo. Esto genera interpretaciones más ricas y profundas.

4. Elementos de la Musicalidad en la Danza

- **Fraseo musical**: Interpretación de grupos de notas o movimientos como ideas completas, conectadas armónicamente.
- **Matices**: Cambios en la intensidad (suave, fuerte), que pueden reflejarse en el movimiento (ligero o enérgico).
- **Articulación**: Cómo se conectan o separan los movimientos (fluido, cortado, ligado).
- **Expresión emocional**: Capacidad de interpretar la intención emocional del sonido a través del cuerpo.
- **Adaptación rítmica**: Ajuste fino a los cambios de tempo o acento de la música.
- **Espacio y tiempo**: Relación del movimiento corporal con el espacio escénico y con los tiempos musicales.

"El bailarín musical no solo cuenta compases; siente la música y la transforma en movimiento significativo" (Banes, 2003, p. 43).

Cuestionario: El Ritmo y la Musicalidad en la Danza

1. **¿Qué organiza el ritmo en la danza?**
   A. El sonido de los instrumentos
   B. La improvisación corporal
   C. El uso del espacio escénico
   D. La secuencia de movimientos en un patrón temporal
2. **¿Cuál de los siguientes es un elemento del ritmo en la danza?**
   A. Fraseo emocional
   B. Compás
   C. Movimiento abstracto
   D. Textura sonora
3. **El ritmo está conformado por:**
   A. Sonidos, acentos, duraciones y silencios
   B. Silencios largos únicamente
   C. Tonalidades y acordes
   D. Pasos libres y creativos
4. **¿Qué elemento rítmico representa el latido regular sobre el que se organiza la música?**
   A. Tempo
   B. Acento
   C. Pulso
   D. Intensidad
5. **¿Qué es la musicalidad en la danza?**
   A. Solo seguir el ritmo con el cuerpo
   B. Una forma de hacer piruetas
   C. Imaginación escénica
   D. Interpretar con sensibilidad y precisión los elementos musicales
6. **¿Qué elemento de la musicalidad se relaciona con la interpretación emocional del sonido?**
   A. Acento
   B. Expresión emocional
   C. Silencio
   D. Espacio escénico
7. **¿Qué permite al bailarín ajustar su movimiento a los cambios de acento o tempo?**
   A. Adaptación rítmica
   B. Compás
   C. Duración
   D. Cuerpo
8. **¿Cuál de los siguientes elementos se vincula con los cambios de intensidad musical reflejados en el cuerpo?**
   A. Duración
   B. Pulso
   C. Acento
   D. Matices
9. **El compás es:**
   A. Una forma de improvisación
   B. Un patrón aleatorio
   C. Una división del ritmo en unidades regulares
   D. Un matiz del movimiento
10. **¿Qué frase define mejor la musicalidad según Banes (2003)?**
   A. Contar compases
   B. Aplicar pausas
   C. Repetir movimientos
   D. Sentir la música y transformarla en movimiento significativo

Sopa de Letras
RITMO Y MUSICALIDAD

Ritmo organizado
Pulso musical
Acento rítmico
Compás regular
Duración sonora
Silencio expresivo
Tempo variable
Musicalidad corporal
Fraseo musical
Adaptación rítmica

C	A	D	I	L	R	H	M	G	C	P	T	A	R	L	D	N	I	Y
U	R	E	E	L	B	A	I	R	A	V	O	P	M	E	T	M	P	L
A	C	N	I	L	F	K	M	E	B	O	L	A	I	U	E	C	N	A
A	O	K	U	A	R	C	I	L	O	N	E	A	F	R	O	C	A	R
I	C	A	R	A	L	U	G	E	R	S	A	P	M	O	C	R	T	O
U	M	I	R	E	P	D	A	T	I	N	E	H	D	S	O	A	C	P
Y	R	T	M	U	I	O	A	C	X	U	B	A	E	N	O	A	R	R
O	P	V	L	T	T	L	O	A	S	B	Z	W	O	T	L	I	L	O
S	C	P	E	R	I	L	A	A	M	I	P	S	I	S	D	A	L	C
E	N	I	P	O	I	R	A	C	N	B	N	S	Y	M	C	N	R	D
I	C	A	M	O	N	H	N	A	I	O	E	M	F	I	I	N	S	A
A	K	U	E	T	O	S	G	O	I	S	D	A	S	P	M	N	R	D
S	A	L	V	U	I	R	P	C	I	T	U	U	Y	E	L	A	N	I
O	T	E	C	I	O	R	A	V	Y	C	M	M	H	D	U	A	C	L
L	E	R	P	O	G	R	O	O	I	O	A	S	O	E	R	A	O	A
G	T	S	M	N	U	Y	C	T	E	A	G	T	S	S	N	E	D	C
O	A	T	C	D	G	E	S	S	N	O	A	N	P	F	L	L	T	I
G	I	P	I	S	H	U	A	Q	K	E	D	A	Y	A	L	U	N	S
R	P	I	E	R	L	R	H	Z	C	A	C	O	N	S	D	M	P	U
U	I	R	O	E	F	N	C	I	T	O	R	A	Z	F	A	A	T	M
S	I	L	E	N	C	I	O	E	X	P	R	E	S	I	V	O	O	U

SESIÓN 04: El Cuerpo como Instrumento: Expresión Corporal en la Danza.

1. El Cuerpo como Instrumento.

En la pedagogía de la danza, **el cuerpo es considerado el instrumento fundamental de creación, comunicación y expresión artística**. A diferencia de otros lenguajes como el verbal o el escrito, el lenguaje corporal se basa en el movimiento, el gesto y la presencia física del individuo en el espacio. Esta concepción exige un conocimiento profundo de la anatomía, la energía interna y la conciencia del espacio. El cuerpo no solo ejecuta la danza, sino que la **interpreta, siente y proyecta**, convirtiéndose en el canal por donde se manifiesta la identidad, las emociones y la cultura del intérprete (Blázquez Sánchez, 1997). En ese sentido, la pedagogía contemporánea de la danza integra el desarrollo de la corporalidad desde una perspectiva integral, fomentando la **escucha interna, la sensibilidad kinestésica y el control técnico** del cuerpo. "El cuerpo en movimiento no es solo una estructura biomecánica, sino un medio sensible y creativo que permite al ser humano expresarse, comunicarse y transformar su entorno" (Barba, 2012, p. 67).

2. Expresión Corporal en la Danza

La **expresión corporal** en el campo de la danza se define como el proceso mediante el cual **el individuo utiliza el movimiento del cuerpo para comunicar ideas, emociones, sensaciones o narrativas**. Este tipo de expresión no se limita a la técnica o al virtuosismo físico, sino que valora la **autenticidad del gesto, la relación con el espacio, el ritmo interno y la interacción con otros cuerpos y estímulos** (Fonseca, 2011).

Desde una perspectiva pedagógica, la expresión corporal se convierte en una herramienta educativa esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que promueve la autoestima, la conciencia corporal, la creatividad y la conexión cultural. "La expresión corporal es una forma privilegiada de comunicación no verbal que permite el autoconocimiento, la exploración del entorno y la manifestación artística a través del cuerpo" (Laban, 1971).

a) Elementos de la Expresión Corporal

Los elementos básicos de la expresión corporal, según Laban (1971) y ampliados por pedagogos de la danza como Vázquez (2001), son los siguientes:

- **Cuerpo:** conocimiento del esquema corporal, coordinación, control postural y articulación de movimientos.
- **Espacio:** uso consciente del espacio propio y compartido, direcciones, niveles, trayectorias.
- **Tiempo:** relación del movimiento con la duración, el ritmo, la velocidad y el pulso.
- **Energía o dinamismo:** calidad del movimiento (fluido, cortado, fuerte, suave), y su relación con la emoción.
- **Relación:** interacción con objetos, con otros cuerpos, con el espacio y con uno mismo.
- **Forma y contenido:** el gesto adquiere significado en función de la intención expresiva.

Estos elementos permiten estructurar propuestas de danza con una fuerte base expresiva, desarrollando no solo habilidades motoras, sino también sensibilidad artística y conciencia cultural.

b) Ejercicios de Expresión Corporal con Danza Folklórica

La expresión corporal en el marco de la danza folklórica cobra un valor especial, ya que se vincula directamente con la identidad cultural, los símbolos colectivos y los ritos sociales. En contextos pedagógicos, se puede trabajar la expresión corporal desde danzas tradicionales mediante ejercicios que combinen **exploración libre y estructuras coreográficas** guiadas.

Ejemplos de ejercicios:

1. **Imitación de gestos tradicionales:** Observar y reproducir movimientos específicos de danzas como el huayno o la marinera, identificando su intención (cortejo, celebración, trabajo).
2. **Improvisación a partir de ritmos folklóricos:** Usar música de fondo para que los estudiantes improvisen movimientos, atendiendo a las variaciones de ritmo, fuerza y dirección.
3. **Exploración de elementos culturales:** Invitar a los estudiantes a representar con el cuerpo objetos o actividades propias de su comunidad (tejer, sembrar, tocar instrumentos).
4. **Secuencias creativas:** Crear pequeñas coreografías combinando pasos de danzas folklóricas con movimientos expresivos propios, resaltando emociones como orgullo, alegría o respeto por la cultura.

"El trabajo corporal con elementos del folklore permite una vivencia afectiva de la identidad cultural, desarrollando un sentido de pertenencia desde el arte" (Sánchez, 2018, p. 34).

Cuestionario	5 preguntas abiertas con palabras clave:
1. ¿Qué papel cumple el cuerpo en la pedagogía de la danza? A) Solo ejecuta movimientos técnicos. B) Es una herramienta de disciplina física. C) Funciona como decorado de la danza. D) Es el instrumento fundamental de creación y expresión. **2. Según Barba (2012), el cuerpo en movimiento es:** A) Una técnica profesional. B) Un medio sensible y creativo. C) Un objeto estético. D) Un elemento rítmico básico. **3. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento de la expresión corporal según Laban?** A) Tiempo B) Energía C) Técnica corporal D) Espacio **4. ¿Qué se busca con la improvisación en danzas folklóricas?** A) Seguir pasos rígidos. B) Repetir secuencias memorizadas. C) Explorar ritmo, dirección y emoción. D) Usar solo música tradicional. **5. ¿Qué promueve la expresión corporal en estudiantes según Fonseca (2011)?** A) La autoestima y la conciencia corporal B) La ejecución técnica perfecta C) El rendimiento deportivo D) La memorización coreográfica	1. **¿Por qué se considera al cuerpo como instrumento principal en la danza?** …… …… …… 2. **¿Qué elementos componen la expresión corporal según Laban?** …… …… …… 3. **¿Cómo favorece la danza folklórica la identidad cultural?** …… …… …… 4. **¿Qué beneficios aporta la expresión corporal al desarrollo educativo del estudiante?** …… …… …… 5. **Describe un ejercicio de danza folklórica que combine expresión corporal y cultura.** …… …… ……

EXPRESIÓN CORPORAL

Útiles para juegos didácticos, lluvia de ideas, cartelera o dinámica grupal:

Cuerpo expresivo
Movimiento auténtico
Energía interna
Ritmo corporal
Identidad cultural
Improvisación libre
Escucha interna
Presencia escénica
Gesto emocional
Danza consciente

U	O	G	E	S	T	O	E	M	O	C	I	O	N	A	L	S
O	N	C	E	T	D	I	Z	C	Y	S	P	O	I	T	L	E
C	C	W	O	S	I	U	C	D	N	S	E	T	L	C	A	I
I	R	I	T	M	O	C	O	R	P	O	R	A	L	P	R	M
T	S	O	I	L	N	A	C	X	R	E	I	O	C	L	U	P
N	U	S	R	I	E	D	O	F	K	M	C	R	O	I	T	R
E	D	M	E	N	P	F	R	I	B	A	C	G	N	F	L	O
T	B	Y	E	R	D	A	T	N	C	O	W	A	I	T	U	V
U	U	O	R	A	E	P	S	N	R	D	H	I	G	C	C	I
A	M	N	U	I	J	T	W	Y	B	M	U	A	C	O	D	S
O	V	I	S	E	R	P	X	E	O	P	R	E	U	C	A	A
T	T	E	S	W	R	L	D	I	P	T	O	R	N	G	D	C
N	S	E	U	R	K	I	O	Y	D	S	L	E	B	C	I	I
E	E	N	E	R	G	I	A	I	N	T	E	R	N	A	T	O
I	I	U	O	H	S	G	I	W	R	C	P	K	A	S	N	N
M	O	D	C	E	N	X	U	R	T	E	C	I	D	R	E	L
I	E	T	N	E	I	C	S	N	O	C	A	Z	N	A	D	I
V	A	N	R	E	T	N	I	A	H	C	U	C	S	E	I	B
O	A	N	W	E	T	L	A	Y	R	U	H	E	A	F	G	R
M	P	O	C	S	E	T	I	A	D	U	R	N	S	E	C	E
A	C	I	N	E	C	S	E	A	I	C	N	E	S	E	R	P

SESIÓN 05: Técnica y Estilo en la Danza: Movimiento, Equilibrio y Relajación.

1. LA TÉCNICA EN LA DANZA.

La **técnica en la danza** se refiere a la correcta ejecución de los movimientos corporales, considerando la postura, la alineación, la coordinación, el control muscular y la precisión del desplazamiento en el espacio. La técnica no solo es un aspecto mecánico, sino también una base que permite la libertad artística. Según Blom y Chaplin (1988), ***"la técnica proporciona el andamiaje necesario para que el bailarín se exprese de manera eficiente y segura, maximizando su potencial creativo sin comprometer la salud corporal"*** (p. 22).

En el proceso pedagógico, trabajar la técnica desde edades tempranas desarrolla en los estudiantes:

- Conciencia corporal.
- Control motor fino y grueso.
- Prevención de lesiones.

a. Movimientos corporales.

Los **movimientos corporales** son acciones intencionadas del cuerpo que involucran la interacción de músculos, huesos y articulaciones para producir desplazamientos, gestos, giros, saltos, caídas o posturas. Según Gilbert (2015), **"el movimiento corporal en danza combina propósito, conciencia espacial y expresión emocional, trascendiendo la simple acción física"** (p. 21).

b. La postura.

La **postura** es la posición estática o dinámica que el cuerpo adopta, asegurando el equilibrio, la eficiencia biomecánica y la salud articular. Franklin (2012) afirma que **"una postura funcional en la danza permite que la gravedad se distribuya de manera óptima a través del cuerpo, mejorando el rendimiento y previniendo lesiones"** (p. 45).

c. La alineación.

La **alineación** se refiere a la correcta colocación de las partes del cuerpo unas respecto a otras, respetando los ejes naturales (vertical, horizontal, sagital) para favorecer el movimiento eficiente. Blom y Chaplin (1988) sostienen que **"la correcta alineación corporal en la danza optimiza la mecánica del movimiento y disminuye la tensión innecesaria"** (p. 29).

d. La coordinación.

La **coordinación** es la capacidad de organizar de manera eficiente los movimientos de diferentes partes del cuerpo en un tiempo y espacio determinados. Según Thomas (2003), **"la coordinación es el resultado de la integración neuromuscular que permite que el cuerpo se mueva de forma fluida, precisa y armónica"** (p. 78).

e. El control muscular.

El **control muscular** implica la capacidad de activar o relajar de manera consciente los músculos, regulando la fuerza, la precisión y la fluidez del movimiento. Franklin (2012) explica que **"un control muscular efectivo en la danza se logra mediante el entrenamiento de la percepción corporal interna y la retroalimentación sensorial"** (p. 112).

f. La precisión del desplazamiento en el espacio.

La **precisión del desplazamiento en el espacio** en danza se refiere a la habilidad de moverse de manera exacta, consciente y controlada, respetando trayectorias, niveles y direcciones definidas. Smith-Autard (2002) sostiene que **"el desplazamiento espacial preciso permite al bailarín articular con claridad sus intenciones coreográficas, comunicando con efectividad sus movimientos al espectador"** (p. 59).

2. EL ESTILO EN LA DANZA.

El **estilo** en la danza es la expresión individual o cultural que se imprime a los movimientos. Va más allá de la técnica, ya que implica interpretación, emoción y apropiación estética. Smith-Autard (2002) sostiene que ***"el estilo es el vehículo a través del cual el bailarín imprime su personalidad y transmite significados más allá de la forma física"*** (p. 47).

a. Movimiento.

El **movimiento** es el elemento esencial de la danza. Se refiere al desplazamiento del cuerpo en el espacio con intención, combinando dirección, tiempo, energía y dinámica. Según Gilbert (2015), **"el movimiento en la danza debe ser intencionado y significativo, conectando la acción física con un propósito expresivo"** (p. 35).

b. Equilibrio.

El **equilibrio** en la danza es la capacidad de mantener el control postural del cuerpo, tanto en posición estática como en movimiento. Es fundamental para la ejecución precisa de los pasos y la seguridad corporal. Thomas (2003) indica que **"el equilibrio en danza se entrena desarrollando una alineación corporal adecuada, fuerza en el centro del cuerpo y un conocimiento consciente de la relación peso-espacio"** (p. 129).

c. Relajación.

La **relajación** en la danza es la habilidad de liberar tensiones musculares innecesarias para facilitar un movimiento fluido, eficiente y expresivo. No significa debilidad, sino control consciente. Franklin (2012) explica que **"la relajación adecuada permite al bailarín una mejor utilización de la energía, optimizando la movilidad articular y reduciendo la fatiga"** (p. 92).

Resumen Visual

Concepto	Idea Principal	Aplicación Pedagógica
Movimientos corporales	Acción física consciente y expresiva	Explorar dinámicas variadas
Postura	Organización eficiente del cuerpo	Practicar posiciones básicas
Alineación	Relación correcta entre segmentos corporales	Ejercicios frente al espejo
Coordinación	Integración armónica del movimiento	Secuencias rítmicas progresivas
Control muscular	Regulación consciente de la fuerza y tensión	Rutinas de fortalecimiento lento
Precisión espacial	Exactitud en desplazamientos y trayectorias	Diseñar mapas de movimiento

Resumen General

- **Técnica:** Base física segura para la expresión artística.
- **Estilo:** Personalización e interpretación del movimiento.
- **Movimiento:** Acción corporal intencionada y expresiva.
- **Equilibrio:** Control del cuerpo en diferentes posiciones.
- **Relajación:** Optimización de la energía y soltura corporal.

SESIÓN 06: El Arte de Escuchar: Desarrollo Auditivo en la Danza.

1. El Arte de Escuchar.

El arte de escuchar en la danza no se limita a oír sonidos, sino que implica una atención activa, sensible y crítica hacia los elementos musicales que acompañan el movimiento. Escuchar artísticamente significa percibir matices como el ritmo, la intensidad, el timbre y la duración, los cuales son esenciales para lograr una interpretación dancística coherente y expresiva. Esta habilidad permite al bailarín establecer un vínculo profundo entre el sonido y el cuerpo, generando una comunicación auténtica con el espectador. Swanwick (2003) sostiene que "escuchar activamente es una forma de hacer arte con la mente, en la cual el oyente se convierte en intérprete de la música al captar intenciones expresivas, patrones y emociones" (p. 47). Esta forma de escucha es clave en disciplinas como la danza, donde el cuerpo reacciona al sonido en forma sensible y significativa.

2. Desarrollo Auditivo en la Danza.

El desarrollo auditivo en la danza es el proceso mediante el cual el estudiante o artista mejora su capacidad de identificar, discriminar y responder a los elementos sonoros que estructuran una obra musical. Esta habilidad es fundamental en la danza, ya que el dominio del ritmo, los acentos, las pausas y las frases musicales permite al bailarín ejecutar movimientos precisos y expresar narrativas culturales. Además, un oído entrenado favorece la improvisación, la creación coreográfica y el respeto por la autenticidad de las danzas tradicionales.

Según Blom y Chaplin (2000), "la danza depende de una sensibilidad rítmica que solo puede lograrse mediante una profunda escucha del sonido, ya sea percusión o música grabada; el cuerpo debe aprender a escuchar con precisión para moverse con sentido" (p. 89).

3. La escucha activa en la danza.

La **escucha activa en la danza** es una habilidad fundamental que permite al bailarín o estudiante no solo oír la música, sino interpretarla corporalmente con atención plena, sensibilidad y conciencia. Escuchar activamente implica concentrarse en los detalles del sonido —ritmo, tempo, acento, fraseo, dinámicas y pausas— para responder con movimientos que no solo sean técnicamente correctos, sino expresivamente significativos. Esta forma de escucha requiere disposición emocional, memoria auditiva, análisis rítmico y percepción kinestésica, ya que en la danza el cuerpo actúa como instrumento visual de la música. A través de la escucha activa, el bailarín desarrolla una conexión profunda entre la intención del sonido y su representación corporal, respetando el carácter cultural y expresivo de cada danza. Giguere (2011) señala que "la escucha activa en la danza involucra más que oír; requiere atención dirigida, análisis musical y sensibilidad cinestésica para transformar el sonido en expresión corporal coherente" (p. 14). Esta habilidad se desarrolla con práctica constante y es esencial para la interpretación de danzas tradicionales y contemporáneas.

SESIÓN 07: Explorando la Creatividad a Través de Figuras Coreográficas.

1. LA COREOGRAFÍA.

La coreografía es la organización estructurada de movimientos corporales dentro de un espacio escénico, diseñada con el propósito de expresar ideas, emociones o narrativas. Según Bläsing et al. (2012), la coreografía no solo implica la creación de secuencias de pasos, sino también la articulación del cuerpo en relación con el espacio, el tiempo, la música y otros intérpretes. El coreógrafo es el responsable de coordinar todos los aspectos que componen una obra coreográfica, como la selección de movimientos, la música, el vestuario, la escenografía y la iluminación (Sánchez, 2018). De este modo, la coreografía se convierte en un lenguaje visual y kinestésico que comunica a través del movimiento corporal, organizado con intención estética y expresiva. La coreografía, por tanto, es fundamental en cualquier práctica dancística, ya que permite la planificación y transmisión de mensajes a través de estructuras coreográficas bien definidas. Implica tanto la creación como la interpretación de movimientos, con un enfoque en la exploración del espacio, el ritmo y la expresividad (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg, 2002).

2. ELEMENTOS DE LA COREOGRAFÍA.

Los elementos esenciales que constituyen una coreografía significativa abarcan diversos componentes que permiten construir una obra coherente y expresiva:

- **Planimetría o Planigrafía:** Es la disposición geométrica de los bailarines sobre el escenario, permitiendo la creación de patrones visuales. Esta organización espacial contribuye a la composición estética y a la narrativa visual (Laban, 1971).

- **Movimiento:** Es el eje central de la danza. Incluye la variedad de desplazamientos, gestos, saltos y giros que el bailarín realiza. Cada movimiento tiene cualidades específicas —como fluidez, energía o tensión— que lo dotan de intención expresiva (Bläsing et al., 2012).

- **Ritmo:** Hace referencia a la temporalidad de los movimientos en relación con la música o con un patrón interno de tiempos. El ritmo guía la secuenciación y sincronización de los gestos y desplazamientos (Sánchez, 2018).

- **Expresión Corporal:** Es el uso del cuerpo para manifestar emociones, pensamientos o narrativas. A través de gestos, posturas y actitudes físicas, el bailarín comunica contenidos simbólicos y afectivos (Preston-Dunlop & Sanchez-Colberg, 2002).

- **Espacio:** Representa el entorno tridimensional en el que se desarrolla la danza. Incluye la orientación, los niveles (alto, medio, bajo), las direcciones y las trayectorias que los bailarines utilizan durante la ejecución coreográfica (Laban, 1971).

3. LAS FIGURAS COREOGRÁFICAS.

Las figuras coreográficas son las formaciones espaciales adoptadas por los bailarines durante una presentación, las cuales contribuyen tanto a la composición estética como a la narrativa de la obra. Estas pueden variar según el estilo y la intención del coreógrafo:

- **Línea:** Formación recta de bailarines, utilizada para destacar la sincronización y uniformidad de los movimientos.

- **Círculo:** Disposición circular que permite interacciones colectivas y dinámicas rotatorias.

- **Diagonales:** Formaciones que generan profundidad visual y movimiento dinámico dentro del espacio escénico.

- **Grupos o parejas:** Disposiciones que enfatizan la relación e interacción entre los intérpretes, generando formas complejas y narrativas simbólicas (Sánchez, 2018).

Estas configuraciones espaciales no solo enriquecen la estética visual de la danza, sino que también son vehículos para transmitir significados, emociones y relatos dentro de la puesta en escena.

DISEÑA FIGURAS COREOGRÁFICAS DE UNA DANZA:

SESIÓN 08: Danza a Través del Tiempo: Evolución Histórica de los Estilos de Danza.

1. LA HISTORIA DE LA DANZA.

La historia de la danza constituye un recorrido por una de las expresiones humanas más antiguas y trascendentales en el desarrollo de la cultura y la comunicación. Desde tiempos prehistóricos, el ser humano ha utilizado el cuerpo en movimiento como vehículo para exteriorizar emociones, conectarse con la naturaleza, y rendir culto a sus creencias. Las primeras danzas rituales, cargadas de simbolismo mágico-religioso, dan cuenta de cómo el cuerpo se convirtió en un lenguaje no verbal capaz de transmitir experiencias colectivas e individuales mucho antes del surgimiento del lenguaje escrito (Guillermina, 2018). Así, la danza no solo es una manifestación estética, sino también una necesidad antropológica.

A lo largo de los siglos, la danza ha evolucionado desde una práctica comunal y espiritual hasta una disciplina codificada y académica. El Renacimiento marcó un punto de inflexión al institucionalizar la danza cortesana como una forma artística reconocida, mientras que los siglos XIX y XX vieron nacer movimientos de ruptura como la danza moderna y contemporánea, que cuestionaron los valores rígidos del ballet clásico. Estas nuevas corrientes promovieron la libertad de movimiento, la subjetividad y la conexión emocional, convirtiéndose en un espacio para la crítica social y la exploración del yo interior (Banes, 2011). Esta transformación da cuenta de cómo la danza refleja las tensiones culturales de cada época, adaptándose a nuevas formas de entender el cuerpo y el arte.

Desde una perspectiva crítica, la historia de la danza no debe limitarse a un enfoque eurocéntrico ni exclusivamente académico, pues ello invisibiliza la riqueza de expresiones populares, urbanas, afrodescendientes e indígenas que han coexistido y resistido a lo largo del tiempo. En este sentido, comprender la historia de la danza implica también asumir un compromiso ético con la diversidad cultural, reconociendo que todas las formas de danza —desde los rituales ancestrales hasta el breakdance— son narrativas corporales legítimas que deben ser valoradas en sus contextos históricos y sociales. La danza, como afirma Foster (1996), es un acto político y social, donde el cuerpo se convierte en archivo viviente de memorias, luchas e identidades.

2. Historia de la danza a nivel universal (cronológicamente)

a. **Prehistoria**

- Danza como expresión ritual y mágica ligada a fenómenos naturales, iniciaciones y emociones humanas básicas.
- Movimientos espontáneos, inspirados en la naturaleza y el entorno.*)*

b. **Primeras civilizaciones**

- **Egipto**: Danzas religiosas y ceremoniales en culto a Osiris.
- **India**: Danzas narrativas religiosas (culto a Shiva).
- **China y Japón**: Danzas míticas y teatrales (Kabuki y Noh).
- **Grecia**: Danza como arte, integrada al teatro y la educación.
- **Roma**: Pérdida de valor ritual, enfoque en entretenimiento.

c. **Edad Media (siglos V–XV)**

- Rechazo eclesiástico, pero subsistencia de danzas populares.
- Aparición de la “danza de la muerte” y danzas de corte.

d. **Renacimiento (siglos XV–XVI)**

- Revitalización de la danza como arte cortesano.
- Popularización de danzas como la pavana y la gallarda.

e. **Barroco (siglo XVII)**
- Consolidación del ballet de corte como espectáculo real.
- Apogeo de danzas como minuet, allemande, zarabande.

f. **Siglo XVIII (Clasicismo)**
- Profesionalización de la danza.
- Expansión del ballet en Europa (París, Milán, Viena).

g. **Siglo XIX (Romanticismo)**
- Auge del ballet romántico (El lago de los cisnes, El cascanueces).
- Incorporación de folclor y narrativa al ballet.

h. **Siglo XX (Modernidad y Contemporaneidad)**
- Ruptura con el ballet clásico: nace la danza moderna.
- Figuras clave: Isadora Duncan, Martha Graham, Merce Cunningham.
- Aparición del Butoh en Japón y la danza-teatro con Pina Bausch.

i. **Siglo XXI**
- Danza como arte híbrido: integración de multimedia, performance, teatro y otras artes.
- Proliferación de estilos urbanos y contemporáneos.

ELABORA UN MAPA VISUAL SOBRE LA HISTORIA DE LA DANZA UNIVERSAL:

SESIÓN 09: Cultura y Experimentación en la Danza Contemporánea.

1. La Cultura y Danza:

La danza es una forma de expresión cultural que refleja la identidad, tradiciones y valores de una comunidad. A través de la danza, se pueden transmitir historias, emociones y rituales que son significativos para una cultura específica. La danza no solo se considera un arte, sino también un medio para fortalecer la cohesión social y la identidad cultural dentro de las comunidades. La danza constituye una de las expresiones más antiguas y universales de la humanidad, sirviendo como vehículo de transmisión cultural y social. A través del movimiento corporal, se configuran símbolos, narrativas y emociones que representan la identidad de los pueblos. Según Hanna (2010), la danza no solo refleja la historia de una comunidad, sino que también funciona como un lenguaje no verbal que fortalece las relaciones sociales, permitiendo a los individuos reconocerse como parte de un colectivo. De esta manera, la danza se convierte en un medio educativo, espiritual y de cohesión, transmitiendo valores de generación en generación. La danza como manifestación cultural contribuye a la construcción de la memoria colectiva y el sentido de pertenencia. Se vincula con contextos rituales, religiosos, festivos o políticos que dan forma a la vida de las comunidades. Investigaciones antropológicas señalan que las danzas tradicionales son un soporte de resistencia cultural frente a la globalización, ya que permiten reafirmar identidades locales (Reed, 1998). En este sentido, la danza es simultáneamente arte y práctica social, un espacio en el que la estética, la tradición y la identidad se entrelazan.

2. Las Tradiciones y Costumbres en la Danza Contemporánea.

La danza contemporánea integra elementos de diversas tradiciones culturales, adaptándolos a contextos modernos. Esto permite que las danzas tradicionales evolucionen y se reinterpreten, manteniendo su esencia mientras se conectan con audiencias actuales. La danza contemporánea, en su carácter híbrido y experimental, se nutre de tradiciones culturales diversas, transformando elementos ancestrales para darles nuevos significados. Este proceso de adaptación y resignificación responde a la necesidad de conectar con un público global sin perder la esencia cultural de los movimientos originales. De acuerdo con Smith (2020), la fusión de lo tradicional con lo contemporáneo permite a los bailarines y coreógrafos construir un lenguaje artístico dinámico, capaz de mantener viva la herencia cultural en un escenario de innovación. La influencia de tradiciones y costumbres dentro de la danza contemporánea no implica su desaparición, sino su relectura en un nuevo contexto. En este proceso, los elementos de vestuario, música y gestualidad adquieren un carácter simbólico que dialoga con los discursos actuales sobre identidad, diversidad y globalización. Así, la danza contemporánea se posiciona como un puente entre lo ancestral y lo moderno, reafirmando la capacidad de las artes escénicas para ser espacios de resistencia cultural y creación (Foster, 2011).

2.1. Las tradiciones en la danza.

Las tradiciones en la danza se refieren a las formas de danza que son específicas de una región o cultura y que han sido transmitidas de generación en generación. Estas danzas suelen estar arraigadas en rituales, celebraciones y costumbres locales, reflejando la historia y los valores de la comunidad. Por ejemplo, en el Perú, las danzas tradicionales como el festejo o la danza de los chunchos tienen significados culturales profundos y se presentan en festividades locales. Las tradiciones en la danza comprenden aquellas expresiones transmitidas de forma intergeneracional, vinculadas con contextos sociales, espirituales y festivos. Estas danzas suelen expresar valores comunitarios, reforzando vínculos sociales y simbolizando historias colectivas. En el caso del Perú, prácticas como el festejo afroperuano o la danza de los chunchos en la selva central expresan la riqueza

multicultural y la persistencia de identidades regionales (Romero, 2014). La tradición, entonces, actúa como un eje de continuidad cultural que otorga legitimidad a las prácticas artísticas. La importancia de estas tradiciones radica en su función como memoria viva y patrimonio inmaterial, reconocida incluso por organismos internacionales como la UNESCO. Estudios etnográficos destacan que las danzas tradicionales no son estáticas, sino que se transforman con el tiempo, adaptándose a nuevos contextos sin perder su raíz simbólica (Turino, 2008). De esta manera, la danza tradicional mantiene un carácter dinámico, que le permite ser reinterpretada en escenarios contemporáneos, contribuyendo a la afirmación cultural de las comunidades.

2.2. Las costumbres en la danza.

Las costumbres en la danza son las prácticas y comportamientos que acompañan a la ejecución de las danzas. Esto puede incluir el vestuario, la música, el contexto social en el que se realizan las danzas y las interacciones entre los bailarines y el público. Las costumbres pueden variar según la ocasión y el lugar, y son esenciales para mantener la autenticidad y el significado de las danzas. Las costumbres en la danza se refieren a los aspectos sociales y rituales que acompañan la ejecución, incluyendo el vestuario, la música, los gestos y la interacción entre bailarines y espectadores. Estas prácticas no solo aportan estética, sino también un marco cultural que da sentido al acto dancístico. Como señala Kaeppler (2001), los elementos de la performance, como el ritmo, los trajes o el espacio ritual, configuran un entramado cultural que determina cómo se interpreta y valora una danza. El mantenimiento de estas costumbres es esencial para preservar la autenticidad y el significado de las danzas. Cada detalle, desde el diseño del vestuario hasta la música en vivo, refleja la cosmovisión de la comunidad. En la actualidad, muchas de estas costumbres se mantienen en festividades religiosas o celebraciones nacionales, constituyendo un nexo entre lo ancestral y lo contemporáneo. Así, las costumbres en la danza no son meros accesorios, sino parte constitutiva de la memoria y el patrimonio cultural (García Canclini, 2005).

3. La danza contemporánea.

La danza contemporánea es un género de danza que se caracteriza por su enfoque en la expresión personal y la exploración de nuevas formas de movimiento. A menudo combina elementos de diversas técnicas, incluyendo el ballet clásico y la danza moderna, pero se distingue por su libertad creativa y su capacidad para experimentar con el espacio, el tiempo y la música. La danza contemporánea puede incluir movimientos fluidos, gestos cotidianos, improvisación y la incorporación de elementos de otras disciplinas artísticas. Además, se enfoca en la conexión emocional y la expresión individual, lo que permite a los bailarines desarrollar un estilo único y personal. La danza contemporánea se caracteriza por su capacidad de ruptura y exploración, combinando múltiples técnicas y estilos. Inspirada en el ballet, la danza moderna y otras disciplinas, este género promueve la expresión personal y la improvisación como recursos creativos. Según Carter (2018), su objetivo es expandir los límites de lo corporal y lo escénico, invitando a los bailarines a experimentar con nuevas formas de movimiento y a transmitir emociones más allá de las estructuras tradicionales. Este estilo de danza se define como un espacio de libertad artística donde convergen la innovación y la subjetividad. La danza contemporánea no solo explora lo estético, sino también lo conceptual, al incorporar temáticas sociales, políticas y filosóficas en sus coreografías. Al fusionar movimientos fluidos con gestos cotidianos y elementos interdisciplinares, este género construye un lenguaje único que refleja la diversidad de experiencias humanas en el mundo actual (Banes, 2011).

4. Ejercicios.

- **Ejercicio de Exploración de Movimiento:** Los estudiantes pueden experimentar con diferentes formas de movimiento, inspirándose en danzas tradicionales de su región. Esto les permitirá explorar cómo se sienten al interpretar esos movimientos y cómo pueden adaptarlos a un contexto contemporáneo. Inspirarse en danzas tradicionales locales y reinterpretarlas en un contexto contemporáneo para reconocer el diálogo entre pasado y presente.

- **Ejercicio de Creación Coreográfica:** Los estudiantes pueden trabajar en grupos para crear una pequeña coreografía que combine elementos de una danza tradicional con movimientos contemporáneos. Esto les ayudará a comprender la fusión de estilos y la evolución de la danza. Fusión de movimientos tradicionales y contemporáneos en una coreografía grupal que evidencie la evolución de la danza.

- **Ejercicio de Reflexión:** Después de realizar las actividades de danza, los estudiantes pueden reflexionar sobre lo que han aprendido acerca de las tradiciones y costumbres en la danza. Pueden escribir un breve ensayo o realizar una discusión en grupo sobre cómo la danza puede servir como un medio para expresar la identidad cultural. Discusión y ensayo breve sobre el rol de la danza como medio de identidad cultural y transformación social.

CUESTIONARIO (Arte, Cultura y Danza)

1. ¿Qué expresa principalmente la danza en una comunidad?
A) Identidad y valores
B) Actividad económica
C) Avance tecnológico
D) Política y gobierno

2. ¿Qué elemento forma parte esencial de las costumbres en la danza?
A) Lengua originaria
B) Comida típica
C) Espacios turísticos
D) Vestuario tradicional

3. ¿Cómo se transmiten las tradiciones en la danza?
A) Mediante documentos oficiales
B) A través de la escritura
C) De generación en generación
D) Por la influencia extranjera

4. La danza contemporánea se caracteriza por:
A) Mantener estrictamente lo clásico
B) Usar solo pasos tradicionales
C) No aceptar cambios culturales
D) Su libertad creativa

5. Una función social de la danza es:
A) Fortalecer la cohesión social
B) Aumentar la productividad
C) Mejorar la tecnología
D) Favorecer el comercio exterior

6. ¿Qué recurso utilizan los estudiantes para registrar características de una danza?
A) Ensayo escrito
B) Línea de tiempo
C) Tarjeta de memoria
D) Papelote

7. El festejo y la danza de los chunchos son ejemplos de:
A) Danzas contemporáneas
B) Danzas internacionales
C) Danzas tradicionales
D) Improvisaciones

8. En la creación coreográfica, un criterio importante es:
A) La moda del momento
B) El trabajo en equipo
C) La competencia entre grupos
D) La rapidez en bailar

9. El uso de la danza como medio artístico permite:
A) Expresar emociones y mensajes
B) Resolver operaciones matemáticas
C) Crear leyes y normas
D) Elaborar recetas de cocina

10. ¿Qué valor fomenta el enfoque de identidad cultural en la danza?
A) Orgullo por el patrimonio
B) Consumo excesivo
C) Competencia económica
D) Desigualdad social

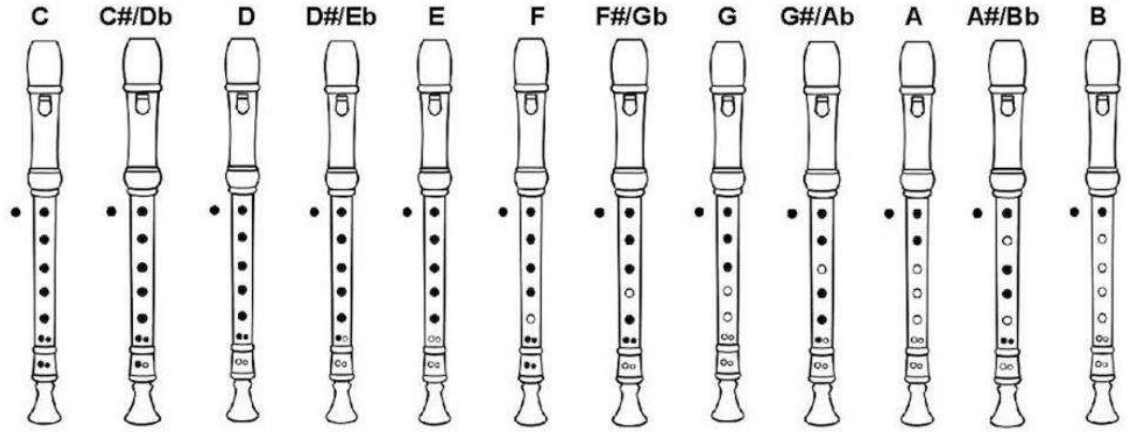
C	D	O	K	L	I	Y	G	D	D	A	E	L	I	F	N	R	L	A	H
D	G	M	T	I	S	I	N	A	Y	R	A	A	O	C	D	I	P	E	M
A	S	F	T	D	K	E	I	N	R	U	D	R	P	A	L	Y	G	S	C
T	R	I	L	E	M	I	A	Z	E	O	R	U	S	I	A	N	F	O	T
G	C	G	C	N	U	A	L	A	T	E	R	T	B	V	R	H	Y	T	S
E	C	U	U	T	I	L	U	S	R	A	T	L	C	S	O	H	O	B	D
A	S	A	L	I	T	A	G	T	B	C	O	U	E	A	P	Y	I	W	U
B	E	L	T	D	T	I	D	R	O	C	R	C	N	A	R	D	T	B	O
R	P	D	U	A	L	C	I	A	C	D	N	D	R	S	O	O	G	I	F
E	C	A	R	D	M	O	E	D	R	Z	I	A	Y	V	C	C	U	O	T
S	S	D	A	C	N	S	M	I	U	E	R	D	I	T	N	D	C	O	N
P	A	S	Y	U	U	N	R	C	C	M	L	I	S	N	O	E	D	A	V
E	T	O	D	L	S	O	L	I	C	A	N	S	D	V	I	R	E	S	U
T	C	C	A	T	T	I	I	O	D	H	B	R	A	G	S	N	I	C	O
O	R	I	N	U	A	S	G	N	T	S	Y	E	X	R	E	N	T	A	E
M	U	A	Z	R	L	E	O	A	F	N	A	V	U	I	R	R	E	G	A
U	C	L	A	A	I	H	O	L	T	W	R	I	C	A	P	L	T	I	S
T	B	A	H	L	F	O	C	E	Z	Y	S	D	T	A	X	R	N	D	L
U	C	T	E	B	M	C	S	S	G	L	O	B	D	P	E	A	C	R	T
O	E	A	C	I	T	S	I	T	R	A	N	O	I	C	A	E	R	C	M
U	S	A	V	I	V	N	O	I	C	I	D	A	R	T	R	T	G	A	E

ARTE, CULTURA Y DANZA

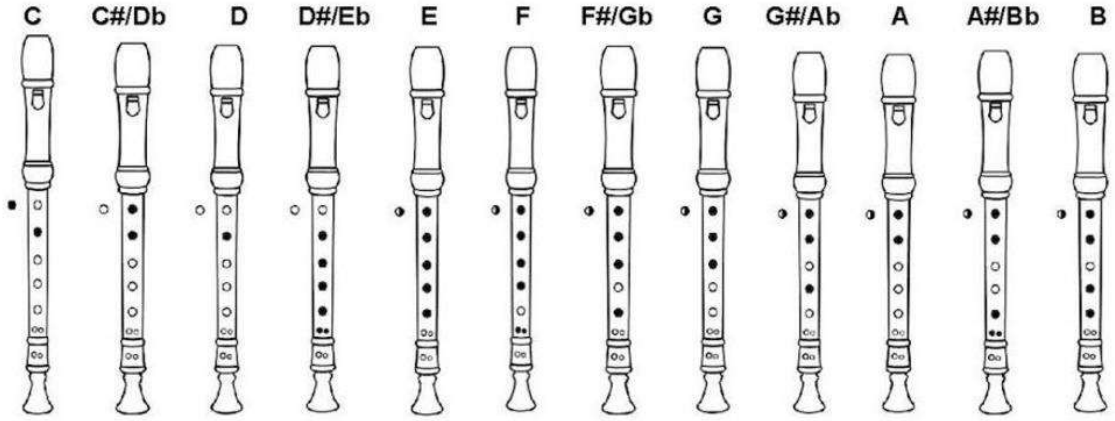
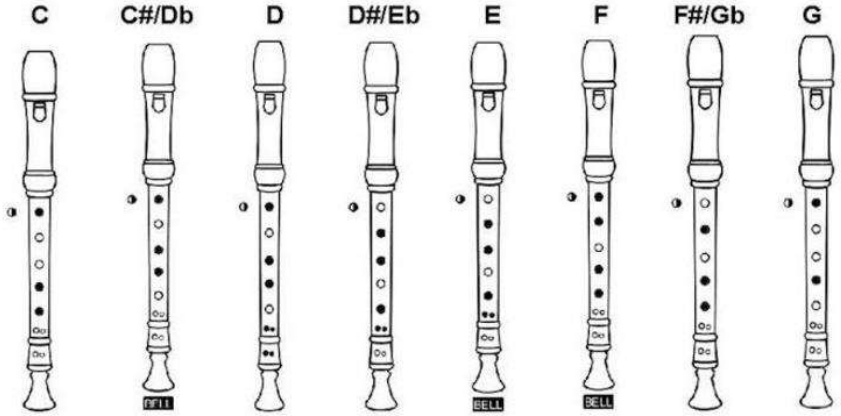
Identidad cultural
Cohesión social
Respeto mutuo
Tradición viva
Expresión corporal
Diversidad cultural
Danzas tradicionales
Creación artística
Igualdad social
Cultura y danza

POSICIONES PARA FLAUTA DULCE

1° Octava



2° Octava



3° Octava